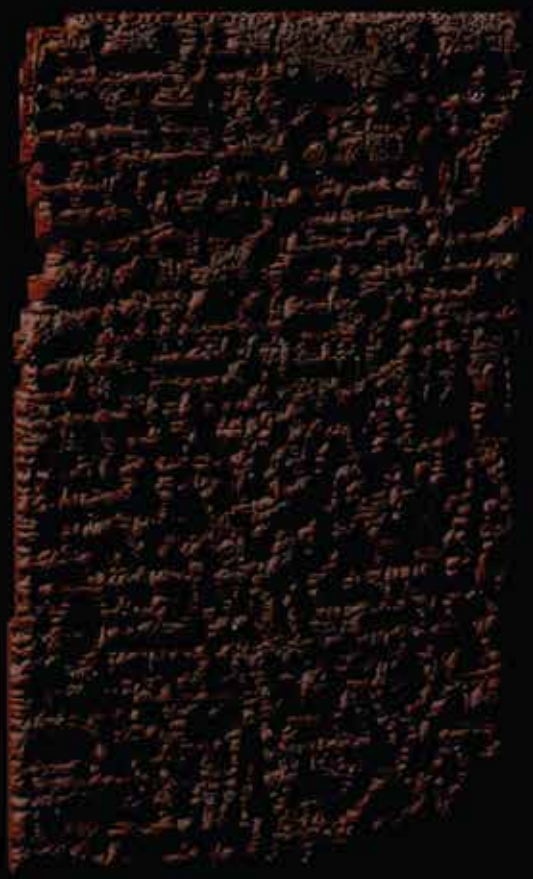
Concert Evolution

"El viaje de las canciones en busca de la salud"



PROYECTO & DOCUMENTAL
Guión, fotografía y comentarios
Bernardo Faustino López

Un relato sobre la expresión de la vida en La Tierra a través de la música y el ser humano.
La música y la comunicación como esencia de la vida, el concierto en el que nos encontramos.
Un viaje y reflexión a través de diferentes culturas y experiencias de la música en el tiempo. Desde la herencia de las tradiciones contemporá- neas hasta las remotas historias que relatan las canciones tradicionales de los Aborígenes Australianos.

Objetivo

El principal objetivo del proyecto es poner en común el legado que durante el viaje se va recopilando, cediendo el material a las instituciones y centros públicos que los investigan. Primeras grabaciones 3D de sonido en un repertorio muy extenso.
En el documental podemos disfrutar de una parte del viaje y algunos ejemplos de las grabaciones que se han realizado durante el mismo.
Con todo ello queremos contribuir de manera positiva a la conservación y divulgación de un legado en muchos casos ya casi olvidado. La importancia de la comunicación musical, la atracción y creatividad en cooperación de las personas y las culturas.

Proyecto

El proyecto nace de diferentes encuentros con el artista Erkan Ogur, con quien quisimos reflejar y compartir en dominio público cómo el legado humano que conocemos llega a nosotros y la inmensa diversidad de influencias y búsquedas de la existencia. Cómo, a través del tiempo, conocemos historias que nos hacen ser como somos.
Si la historia empieza con el primer escrito, la historia empieza con Muazzez İlmiye Çığ, que con cien años compartió con nosotros los principios en la historia de la humanidad. Desde aquí saltamos entre los tiempos más remotos mezclando la narrativa con el momento final, donde acompañamos a Erkan Ogur a las profundidades de las Mitologías.

Estilo

El sonido, la música y la palabra protagonizan el documental. Con un lenguaje cotidiano y sin exceso de recursos nos presenta un estilo relajado y amistoso de encontrarnos con los protagonistas y entender sus palabras y experiencias mientras observamos algunas pruebas y reconstrucciones de algunas de las más importantes muestras arqueológicas vinculadas a la música y la comunicación. Algunos toques poéticos para compartir rápidamente las reflexiones abstractas.

Argumento

La vinculación entre el lenguaje y la música. En esta ocasión queremos mostrar cómo una herramienta como la música nace desde la vida desde tiempos muy anteriores a lo que suele admitirse. Cómo las historias que conocemos sobre la vida humana también provienen de canciones cantadas mucho antes de que se usaran sistemas escritos. La importancia de la relación y los procesos de comunicación ente la escucha y los significados.
Erkan Oğur, Muazzez Ilmiye Çığ, Brian Mooney, Derya Türkan, Dino Saluzzi, Jorge Pardo, Francis Diatschenko, Renaud Garcia Fons, Tuncay Korkmaz, Ismail H.Demircioğlu, Sinan Cem Eroğlu, Mehmet Çapan, Alp Ersönmez, Dewa Alit, Agung Krishna, Balawan, Wayan Nakan, Dewa Kayonan, Minjarrah Jarret, Wayan Naka, Made Subandi, Wayan Sudarsana, Ketut Tarmadi, Nyoman Suaida, Nyoman Suarsana, Wayan York Eko, David Cameron, Graham Rostron, Kemal Eroğlu, Kutut Kantar.

"El Documental”

Un viaje a través de la expresión a lo largo del tiempo, el arte, la salud y la libertad de nuestra naturaleza. El documental viaja a través de la cueva de Cennet (cielo), relatando un viaje en el tiempo y el eco de nuestra respiración que proviene desde el interior de la cueva. Las diferen- tes escenas entre la cueva de "Cennet" con Erkan Ogur y otras ubicaciones aparecen cronológicamente relacionadas metafóricamente con la música, historias, personajes y mitologías que los rodean. Regresando a "Cennet", paso a paso salimos de la cueva hacia la luz y nuestro tiempo. Con un gesto metafórico del "mito de la caverna" de Platón, la transición de la oscuridad a la luz.

Muazzez İlmiye Çığ.
Ella es una arqueóloga y asiriólogа que se especializa en el estudio de la civilización sumeria. Es conocida por sus investigaciones, escritos, afirmaciones y cartas. Si la historia comienza con la primera escritura, la historia también comienza con Muazzez. En nuestra entrevista, reflexionamos sobre la expresión artística y los sentimientos que se reflejaron en las primeras escrituras, cómo el sentimiento humano continúa enfrentando las mismas emociones. Su relación personal con los personajes que ha traducido es ahora como una ventana a los sentimientos de las primeras canciones escritas que conocemos.
Erkan Oğur
Es un amante de la música. Precursor de la guitarra sin trastes e innovador en la construcción de instrumentos. Se une con lo físico y el tiempo para enfrentar el presente con el conocimiento y la belleza del patrimonio musical. La lucha contra el sufrimiento, la poesía y la ética se reflejan en canciones como "Dur Dağı". Con nosotros, un viaje a la cueva mitológica del paraíso "cennet", donde ha interpretado e improvisado música inspirada en las culturas de diferentes épocas. Nos cuenta cómo la música llegó a nosotros y cómo el patrimonio artístico y musical de las culturas es
Dewa Alit
Es un reconocido músico y compositor con raíces profundas en la música Gamelan, una profundidad que le permite enfrentar desafíos compositivos con un sonido muy personal y una expresión evolutiva. La entrevista y sus actuaciones nos muestran un carácter abierto a la evolución de los procesos para su expresión artística. El conflicto al enfrentar el trabajo como músico y las relaciones socioculturales que vivimos. responsable de quiénes somos y cómo cambiamos.
Brian Mooney
Director de la escuela de Artes Creativas y Humanidades de la Universidad Charles Darwin. Rastrea su movimiento y amor por la filosofía en términos de cuestionamiento, reflexión y comprensión de las diversas fuerzas que generan la naturaleza del "yo". Amante de las artes y la música, nos presenta una reflexión filosófica sobre la conciencia del ser humano antes de la música y su naturaleza.
Jorge Pardo
Es un músico aventurero en el sonido y el viento. Reconocido por su carácter innovador en la ejecución con flauta y saxofón, con el que acompañó a muchos artistas como Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Carles Benavent, Chick Corea o Pat Metheny entre muchos otros.
Nos acompaña con una reflexión sobre el concepto de “error”y su vínculo dentro de la evolución de la comunicación musical. Pudimos disfrutar de su compañía en unos momentos preciosos dentro de la famosa Cueva de Nerja y la Duna de Valdebaqueros.
Pedro Cantalejo Duarte
Coordinador del patrimonio natural e histórico de la Comarca del Guadalteba. Desde principios de los años ochenta está vinculado a la conservación y dirección del yacimiento prehistórico de la cueva de Ardales. Entre sus tareas como investigador destacan diferentes libros sobre la prehistoria.

Bernardo Faustino López Martínez
2013-2023
Salamanca - Junio 2023
I.S.B.N.978-84-09-52320-7
(obra parcial)
Todo el contenido de dominio público.

ABORIGINAL AND TORRES STRAIT ISLANDERS VIEWERS ARE WARNED THAT THIS BOOK MAY CONTAIN IMAGES THAT RELATE TO DECEASED PERSONS.

concertevolution.org archive.org/details/@concert_evolution youtube.com/@concertevolution instagram.com/concertevolution tiktok.com/@concertevolution facebook.com/concertevolution

ÍNDICE

9 ..... Guión
11 ... Entrevista Muazzez İlmiye Çığ
15 ..... Entrevista Pedro Cantalejo
16 .....Entrevista Jorge Pardo
18 .....Entrevista Dewan Alit
23 .....Entrevista Brian Mooney
26 .....Cita Jose Cervera
27 .....Erkan Oğur
31 .....Fotos y Comentarios
97.....Créditos y agradecimientos
102 .....Bibliografía

Concert Evolution

"El viaje de las canciones en busca de la salud"

¿Qué es ese sonido?
¿De dónde viene?

Concert Evolution

(Paisajes)

Todos conocemos una canción que tiene millones de años, llega a nosotros atravesando el tiempo. Cómo podemos entender,
una canción tan antigua, debe ser muy sencilla;
y es que cientos de millones de años antes de que las flores aparecieran en la Tierra, ya se cantaba esta canción.

Cucu… Hallo… Halo…

DinDon…

Un intervalo que… Ha llegado a nosotros

Las puertas, llaman con esa canción

Y de la música, la comunicación, esencia de la vida.

El concierto en el que nos encontramos.

Nacen lenguajes.

Un legado ante la realidad de cada momento…

La primera vez que vi a Erkan Ogur, entre canción y canción,
el hablaba de "¿Cómo viajar en el tiempo?

Por qué un estudiante de Físicas había dedicado su vida al amor por la música… Porque, es una máquina del tiempo.

En aquel concierto empezamos a construir la semilla de este proyecto, la intención de compartir la salud a través de la música y las culturas, entender los caminos de esta lucha, por la vida en paz y el desafío del conflicto

En el comienzo del proyecto compartimos conciertos canciones compañeros.

Amantes del arte y de la cultura, defensores de la justicia, la salud y la belleza, partes de la memoria, momentos muy especiales para nosotros.

Miles de diferentes historias se encontraban

“El ruiseñor en la jaula de oro”

Esta canción que escuchamos relata una historia que podemos encontrar en casi toda Asia

El conflicto entre la libertad y el valor la belleza encerrada en esa jaula de oro.

Quizás nosotros mismos…

Si viajamos en el tiempo, algunas canciones han quedado reflejadas como las primeras de la historia como la epitafio de Seikilos.

“Mientras vivas, brilla; no temas nada en absoluto, que la vida dura poco y el tiempo exige el final”

Podemos encontrar otras historias y otros documentos.

¿Cuáles son los primeros…?

¿Quiénes han sido testigos…?

En los escritos cuneiformes podemos encontrar los primeros relatos de la historia, muchas de estas tablas hablan de batallas y victorias, pero otras son íntimas, una en especial nos llama la atención…

Quizá la primera canción de la historia sea la nana de Shulgi. ¿Han cambiado los sentimientos y los conflictos humanos?

¿Qué sabemos de su arte de su sociedad? Y por supuesto

¿Qué podemos saber de la nana?

Si la historia empieza con los primeros escritos, la historia empieza con Muazzez.

Muazzez İlmiye Çığ

Sí, ¿de qué vamos a hablar ahora?

Los sentimientos nunca cambiaron. De los textos sumerios aprendemos que los sentimientos de las personas nunca han cambiado. La gente en la epopeya de Gilgamesh, para que fuera tan famosa, sucedía igual que a la gente de hoy, la misma forma de reflejar los sentimientos... Es decir, fama, tristeza, amor. Así que nunca ha habido cambios en los sentimientos.

Ahora me miro a mí... Tengo 100 años y me pregunto a mí misma si hay algún cambio en mis sentimientos... No, no hay ninguno. Todavía siento tristeza, lloro... Para ser exactos, mis sentimientos no han cambiado en lo más mínimo. Aunque tengo 100 años, no lo veo.
Mis deseos son exactamente los mismos… Viajar, si mis pies me lo permiten, yo caminaré.
Visitar lugares del arte, escuchar obras. Me encanta apreciar las obras arte. Bueno,
me gusta mucho, pero ya no puedo ir.

¿Qué quiero decir con esto? Que los sentimientos de las personas nunca cambian.
Son los mismos sentimientos en la época de los sumerios. La gente amaba, sentía celos,
tristeza, enfados, se peleaba… Continúa igual... No hay diferencia... Es lo que vemos
en los textos... También vemos la nana. Vemos el amor de la madre, su emoción, su tristeza…
Por otro lado, vemos y leemos el enfado de una mujer celosa… Por otro lado, estamos leyendo
el amor de una madre, qué hermoso es que sus padres escribieran sobre el amor a un niño.
Bueno, vemos que la vida no es diferente a hoy. Siempre hay ambición inhumana, está
la ambición de tener, codicia por lograr, por ganar, por hacer... Esto continúa...
¿Qué debemos hacer? No podemos satisfacer esta codicia, siempre sigue y sigue…
Sus ambiciones, quiero decir, se pueden apagar… Pero no todos tienen ese talento.
No creo que sea posible para las personas que no lo tienen. Vendrá desde adentro.
Tiene que sentir esa música, escucharla...

Creo que no es posible para las personas que no tienen eso.

Tal vez…

Quiero decir, las personas que no tienen un gusto musical en sí mismos, no espero que cubran muchas de sus ambiciones y muchas otras cosas con la música.

Quiero decir, quizás no tiene que ser un artista, pero a quien ame el arte o trate de entender el arte, estas personas por supuesto que sí, pueden ser más humanos, más pacíficos.

Pero aquellos que no intentan entender el arte y no conocen el arte no lo logran. No lo creo.

En otras palabras, una persona que no entiende el arte, no tiene mucha paz.

Entonces entender el arte, algo hará y le dará paz.
No necesita tocar un instrumento.

Por ejemplo, yo puedo pensar en mí misma.
No toco, pero cuando escucho esa música, soy muy feliz...
Entonces esa felicidad me da una paz, calma y no quiero pelear.
Pero una persona que no es así, pelea y no le importa si no escucha el arte, ni siente ese sentimiento…

Yo no acepto que la sociedad esta enferma.
No acepto una sociedad enferma, ¿Qué más puedo hacer?
Veo jóvenes muy dulces. Son inteligentes y con éxito.
Mira qué hermoso espectáculo montaron durante las protestas de Gezi.
Es decir, nunca ha habido una sociedad pacífica en el mundo.

Mira la historia. ¡Siempre es así!
Así que nunca ha habido una sociedad pacífica.
Cuanto más pacíficos seamos, más felices seremos.
Por eso no quiero aceptar a nuestra gente como mala, como enferma, no quiero aceptar a nuestra sociedad como enferma, Sí, falta de comunicación.
Mi opinión sobre la nana…

Todas las madres cantan nanas a sus hijos, lo que significa que las madres se comunican con sus hijos con nanas cuando el bebé es muy pequeño.
Una nana es la primera comunicación entre la madre y el niño...
¿Queremos decir que el espíritu de la nana no ha cambiado hasta ahora? Nada ha cambiado en esta comunicación…

Quiero decir, estos sentimientos también los vemos hoy en día, las madres cantan nanas a sus hijos y se comunican con ellos de alguna…

Quiero decir, estos sentimientos también los vemos hoy en día,
las madres cantan nanas a sus hijos
y se comunican con ellos de alguna manera…

Así que se entiende que la cultura nunca ha cambiado,
se entiende que los sentimientos no han cambiado.

Evet, ne konuşacağız şimdi?
Hisleri hiç değişmedi kızım...

İnsanların hislerinin hiç değişmediğini Sümer metinlerinden, bugüne gelen şeylerde öğreniyoruz. " Yani insanlar, Gılgamış destanındaki, yani onun bu kadar meşhur olması, bugünkü insanın hislerini aynen yansıtması bakımından, yani şöhreti, üzüntüsü, sevgisi…Yani hiçbir zaman hislerinde değişmemiş..
Ben şimdi kendime bakıyorum... 100 yaşındayım..

Acaba hislerimde bir değişiklik var mı diye düşünüyorum...

Hayır, hiç yok.

...üzülüyorum, ağlıyorum.... Aynen hiç hislerimde en ufak bir değişiklik yok.

Ben farketmiyorum.. Demek ki 100 yaşında olmama rağmen farketmedim… Aynen, çalışma arzum aynı. Gezmek; ayaklarım müsade ederse gezerim. Sanat yerlerini gezmeyi, sanat eserlerini dinlemeye bayılıyorum... Çok hoşuma gidiyor ama gidemiyorum.. bakma!..

Yani demekki insanların hisleri değişmiyor, Sümerliler zamanında da aynı. İnsanlar sevmiş, kıskanmış, üzülmüş, kızmış, kavga etmiş… aynen devam etmiş.. Hiçbir farkı yok.. Metinlerde bunu görüyoruz...

Ninni de görüyoruz; anne sevgisi, anne heyecanı, annenin üzüntüsünü görüyoruz.. Öbür taraftan kıskanç bir kadının şeyini görüyoruz, okuyoruz… kızgınlığını okuyoruz…Öbür tarafta bir anne sevgisini okuyoruz, annesi bir çocuğuna sevgisini yazmış ne kadar güzel. Babası ölüyor ona güzel bir yazı yazıyor, şiir yazıyor. Yani bugünden hiç farkı olmadığını görüyoruz hayatın. İnsanlarda hırs var, sahip olma hırsı var her zaman. Elde etme hırsı var, kazanma hırsı var, yapma hırsı var. Bu devam etmiş…

Ne yapalım! Bu hırsı gideremiyoruz hala böyle devam edip gidiyor...

Hırslarını. Yani… Söndürülebilir...

Ama herkeşde o müzik kabiliyeti yok ki kızım.

O içten gelecek, o müziği yapacak, onu duyacak!… Onlarda…
O olmayan insanlarda o olamaz bence.
Belki… Ama yani pek şey edemiyorum ben. Yani kendi içinde müzik zevki olmayan insanların, birçok hırslarını, birçok şeylerini müzikle kapatacağını pek tahmin etmiyorum.

Yine öyle sanata şey olan yani sanatkar değil fakan sanatı seven sanattan anlamaya çalışan insanlar tabi öyle.

aha insancıl, daha huzurlu olabilirler.

Ama sanattan anlamayan, sanatı bilmeyen, anlamayan bilmeyenler bunu yapmazlar zannetmiyorum..

Yani böyle bir şey onlarda sanattan anlamayan insanda bir huzur pek olmaz. Yani ancak sanattan anlayacak onu bir şey yapıcak o kendine bir huzur verecek. Çalmasa bile. Mesela ben kendimi öyle düşünebilirim ben çalmıyorum ama böyle bir müzik duyduğum zaman, böyle bir şey duyduğum zaman son derece mutlu oluyorum.

Yani o mutluluk bana bir huzur veriyor, bir sükunet veriyor. Kavga etmek istemem.
…
Ben hastalıklı toplum kabul etmiyorum daha…

ben hastalıklı bir toplum kabul etmiyorum daha ne yapayım..

Yani bizim gençlerde çok tatlı çocuklar var ben görüyorum.. çok akıllı, çok başarılı.. çok şeyli çocuklar var bakın şu gezi şeyinde ne kadar güzel bir gösteri yaptılar.. bayıldım…

Yani bu her zaman, her zaman bu karışık toplumların içinde hiçbir zaman
Yani ninni söylemindeki bu ruh o zamandan bu zaman aynen geliyor mu, diyorsunuz...

Bana kalsa geliyor.Yani ben madem ki bir anneyle çocuk arasındaki bir iletişimdir bu onun bütün hiç birşeyi değişmedi bu iletişimlerde…

Yani hisler de şu halde bugünde anne hisleri çocuklarına ninni söylüyor ve onlarla bir nevi iletişim kuruyor demektir…

huzurlu bir toplum olmamış dünyada, tarihi görün açın bakın.. hep öyle!

Yani hiçbir zaman huzurlu bir toplum olmamış.. Ne kadar huzurluysak ona şey edeceğiz.. mutlu olacağız o kadar!.

Hakkaten, onun için ben toplumumuzu, insanımızı kötü olarak, hastalıklı olarak kabul etmek istemiyorum.

…

İletişim eksikliği.. Evet..

Benim kendi görüşüm… Ninni hakkında…

Yani her anne çocuğuna ninni söyler, demekki annelerinin çocuklarıyla bir iletişim kurması ninniyle daha bebe, çok küçükken.

Yani ben öyle diyorum.. ninni, anneyle çocuğun bir iletişimi.. küçük çocuk da ona her türlü şey söyler… anne işte; "uyu yavrum" der çünkü şöyle olacak, böyle olacak yavrum… yani hepimiz anlattık..

Tabi çocuklarıma sesim olmadığı halde çocuklarıma ninni söylerdim.. ninni.. onun için bence çocukla annesi arasında bir iletişim. ilk iletişimler olarak düşünüyorum.

Evet bazen anneler dertlerini o ninnide çocuklarına söyler… bazen sevgisini anlatır, yani ninni biraz annenin çocukla bir iletişimi… bebek.. anlamaz ya!…
Yani kendi derdini ona dökmek gibi oluyor..

Ninni

Probablemente una nana sea la primera canción de la historia. El primer aliento que recibimos de nuestras madres.

Shulgi y Taramuram dejaron constancia escrita de la canción que dedicaron a su hijo, que enfermo, necesitaba cuidados, nos dice que lo mecen para que se duerma, un canto nostálgico y tranquilizador.

Posteriormente se escribieron ejercicios de notación musical, como la pieza Shøyen MS 5105

Aparecen las primeras canciones con notación musical como los homenajes a batallas y dioses.

"El Ugarit a la diosa Nikkal"

También conservamos instrumentos de la época como el "Har Mose" de unos 3.500 años.

Anterior a los primeros escritos, conocemos instrumentos musicales hechos con gran delicadeza y detalle, como las Liras de Ur, de unos 4.400 años. Pero desconocemos qué canciones e historias reflejan sus dibujos.

Aun más atrás en el tiempo, los dibujos y los símbolos demuestran que las comunidades solían disfrutar de una vida cultural extensa.

Cueva de. Ardales.

Pedro Cantalejo

Entendemos que los edificios culturales son necesarios para los humanos, porque son necesarios las bibliotecas, los espacios musicales, los archivos ,los museos, hoy lo hemos diversificado todo, pero los espacios culturales nacieron en las cuevas como uno solo y de aquí se diversificó todo.

Por eso en las cuevas no sólo aparece el arte, no sólo aparece el dibujo las esculturas, el grabado, sino que también aparecen los instrumentos musicales. Y eso quiere decir que eran espacios culturales no diversificados sino unificado.

En ese sentido el arte tiene un valor añadido y todo lo humano del siglo XXI lo sabemos, que nos vincula con nuestra propia cultura, con el saber más alto, lo que hoy en día no se estudia el arte como la técnica que ha permitido hacer estos dibujos, sino el por qué estos dibujos han permanecido con validez cultural durante tantos milenios, es decir que, venían a verlos, los grupos venían a verlos…

En la cueva de Ardales se halla una maravillosa colección de dibujos y otros rastros de la vida cultural que durante cientos de siglos realizaron aquí.

Una pequeña mano infantil nos demuestran que en el fondo de la cueva se realizaban clases en épocas ancestrales.

Quizás, también cantando?

Estamos hablando de cosas que tienen trenta mil, veinte mil años años, dibujadas. Y entonces, estos son…

No hay por qué creerse que esto sean sus dioses, esto es un catálogo de alimentos... y a lo largo de 300 siglos nadie dibujó encima de nadie, ningún autor hizo su dibujo por encima de un autor anterior, con lo cual hay un concepto de respeto primero y segundo, de añadido a la iconografía .

Aquí hay cosas que por ejemplo, éstas cosas pueden tener veinte mil años de antigüedad y las manos 40.000 años de antigüedad, así que están entre nosotros, los dibujantes de estos ciervos están entre nosotros y las manos, que eran ya veinte mil años años antiguas.

No, nunca fue sólo arte. Que nunca fue sólo arte porque... los motivos dibujados no fue nunca una cuestión personal, si no una cuestión grupal... De la comunidad y por tanto aquí no es solo arte hay que transmitir una información información útil y tan útil que sirvió durante muchos cientos de siglos.

De haber perdido su validez, lo hubieran borrado, hubieran hecho otra cosa encima, nunca perdió su validez, es el mismo discurso, siempre.

Las Bramaderas o Churingas usadas a lo largo de todo el mundo desde hace 20.000 años

Flautas de diferentes huesos de hasta 35.000 años han sido halladas en diferentes partes del mundo y en algunos casos construidas por otras especie que convivían con nosotros, como las flautas Neandertales.

Jorge Pardo

Se entiende que si ha habido aquí mucha gente antes que nosotros, u otras gentes mucho antes que nosotros. Obviamente, lo nuestro es una herencia, de todo lo que ha pasado por aquí, eso está claro. Lo que pasa, es que , claro, no se sabe muy bien qué… y somos muchas veces tan orgullosos que nos creemos haber inventado cosas cuando en realidad pues son seguramente adquiridas de otros conocimientos, que al fin y al cabo es lo mismo.

Bajo La Torre de Hercules, en Gibraltar, podemos encontrar la última muestra de vida Neandertal, este símbolo que parece un "#" pre histórico.

La copia tiene una cuota de error, que muchas veces, si el error es tomado como tal, pues así queda el error, pero muchas veces el error, engendra un nuevo sistema y en consecuencia una nueva música.

Por ejemplo, la fórmula del Guaguancó, pues fue seguramente mal copiada por los españoles que fueron, que estuvieron allí y se trajeron una rumba que en sí podíamos decir que puede ser menos compleja, una fórmula más simple, pero al hacerse siémpre, también elabora sus propias leyes, de manera de que de repente una cosa simple se convierte en una compleja nuevamente y vuelve a tener su sabor y su idiosincrasia completa.

Así seguramente ha pasado por los siglos de los siglos y las copias con errores se convierten en sistemas nuevos y sistemas que tienen nuevas alternativas y nuevas visiones.

En definitiva podrías decir que eso, que el error no existe, también no sé quién inventó la pólvora por error, no se quienes parece que descubrió América por error, y tantas y tantas cosas que se pueden hacer por error y que de repente significan un horizonte, nuevo horizonte.
Así que el error no existe.

Yo muchas veces cuando toco haces una nota te das cuenta de que hay un error, de que has metido una nota, que a priori no está bien, pero en vez de rehusarla, la somatizas y entra perfectamente dentro de la armonía y de hecho, puede ser la piedra angular de una nueva emoción, de un nuevo sistema armónico, así que es difícil verlo así pero funciona.

Yo, vamos... mi vida es un error en el cual me baso continuamente y de ahí evoluciono a nuevos horizontes y nuevas sensaciones…

Desconocemos qué sucedía a lo largo de un gran margen de tiempo, pero conocemos algunos de los dibujos y grabados más antiguos, como los encontrados en la cueva de Blombos, Sudáfrica. Una pequeña lasca de roca y otros fragmentos, nos demuestran una capacidad de comunicación simbólica que se remontan a 40.000 y 70.000 años.

Una de estas piezas, quizás nos enseña un plano de una choza, o una especie de trigrama con varios zigzags.

Hace unos 50.000 años parece coincidir un despertar en la expresión, que dejaron manos sopladas en partes del mundo tan diversas como Europa y como vemos en éste caso, en Sulawesi,
una región muy aislada el sur de Asia, La cueva de Leang.

También entendí que su nombre se traducía como "la cueva del rey", porque allí vivía un sabio con grandes capacidades.

Algunas estalagmitas y estalactitas muestran su uso como litófonos, con musicas que resonaron desde hace unos 100.000 años.

Éstos hallazgos demuestran que la musicalidad apareció como una de las primera formas de expresión, no solamente en nuestra especie.

Formando parte de la diversidad de costumbres y rituales que han evolucionado de diferentes maneras hasta nuestros tiempos.

En muchos casos un legado trasmitido entre generaciones, en otros herencia profesional.

Es común encontrarnos en cualquier parte del mundo rituales musicales asociados a los funerales, bodas y eventos sociales de diferentes clases.

Probablemente muchas de las historias mitológicas en todo el mundo, antes de ser escritas, fueron cantos y rezos dedicados no solamente a dioses y personas relevantes, sino también a la vida y la gente.

(Bali, Mengwi, Templo Pura Taman Ayun "Rezo a la gente")

Dewan Alit

Primero, soy compositor y músico en este gamelan, y nací en una familia tradicional, mi padre era percusionista. Él me enseñó a tocar gamelan y Kendhang. Crecí y me convertí en músico y compositor, y terminé en este pueblo, que es ahora, ya ves, un cuadro para Hoteles, restaurantes, para turistas.

Y luego del mismo modo, la música, los músicos, ¿cómo pueden sobrevivir? Por supuesto, ya sabes, que hacen algo para los turistas, porque necesitan la comida, necesitan comer. Pero de la misma manera, conoces el quasar y el poder, el mundo es turismo, vienen a disfrutar, vienen a divertirse, vienen al lugar que les da algo feliz, no es algo "pensando" pero quiero divertirme, quiero relajarme.

Ya sabes, el turismo, esto es lo que sabemos, la conexión entre industria y turismo, y por supuesto, no quiero decir una estupidez para mí mismo, porque a quién le importa, a quién le importa el pensar... ¿A quién le importa la naturaleza... es el dinero?

Ya sabes, cuando era niño, este lugar... Es el mejor para mí, lo mejor, ya sabes, la gente de Bali ama su lugar, aman su cultura, aman su tierra.

Mi pregunta: ¿Continúa la gente de Bali amando su tierra? ¿Todavía aman su cultura? ¿Nuestra forma tradicional? La cultura no es Industria. ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde está la orientación cultural?

Lo perdimos... Perdimos la cultura de escuchar, porque la gente piensa que imitar es más importante, porque siempre te dicen imita, en concreto hoy con la globalización. Cuando la naturaleza es perturbada por el poder, el poder sobre el dinero, por supuesto, necesito dinero si la gente necesita dinero, porque eso es lo realista ahora.

No es como antes. Bali en, digamos en 1990. Nosotros podemos compartir en los pueblos, si no tienes comida tu puedes ir a la familia de al lado, podéis comer juntos, pero no hoy.

Porque no sé la respuesta ¿por qué la industria? Así que... hay demasiadas cosas en las que pensar...
Pero el punto es... ¿Qué tengo que hacer? Así que vuelvo a mí mismo.

Solo hago lo que he aprendido. Quiero hacer lo que sé, de la manera correcta. Tanto como artista como compositor. Compongo una pieza con mi idea. No se trata sólo de cómo mi idea se puede tocar en el instrumento, a los medios o instrumentos, el gamelán o… música... Pero también ¿Cómo compartir con la gente?
En lo que creo con mi idea, si va por buen camino, porque mi obra o mi pieza, es en la que creo,
Creo en ella para responder a mi pregunta.

Porque quiero que la próxima generación, aprendan cómo escuchar, aprender a escuchar. Quiero decir, ellos no están entendiendo... porque no lo entienden, ellos no lo están apreciando. Para mi, cuando piensas en el amor... incluso no tienes que decirlo porque si lo sientes y tienes una sensibilidad del sentimiento. Sabes que es amor.

Como mis músicos o la composición, depende del contacto. Por que ese es el proceso, sigue siendo una práctica. Pero el amor, como dije, está aquí. Cuando lo sabes, puedes sentirlo. Sabes que eso es amor, pero en el proceso... porque tu aprendes, el amor es algo que no necesitas encontrar en ningún lado. El amor lo podemos encontrar en nosotros mismos. Necesitas luchar, necesitas la lucha para hablar sobre el amor ... Ellos vienen y les dije os amo a todos y tocan mi pieza y tocamos de nuevo, otra vez, otra vez y entienden lo que quiero decir. Incluso ellos no pueden decir nada de lo que han estado abstrayendo. El amor es abstracto.

Incluso ellos no pueden decir nada de lo que han estado abstrayendo. El amor es abstracto. La gente pelea porque olvida el amor, son infelices por eso pelean.

Es igual con mi música y aprendemos. Si queremos profundizar, hacemos evolucionar esto... No es solo una evolución, pero la gente siempre hace una competición, ya sabes porque… Porque... tengo mi opinión, solo porque el poder, conoces "Tajan", peleas de gallos. A todos los reyes les gusta. En nuestra historia, a todos los reyes les gusta eso, aman eso, y usan a la gente como peleas de gallos, usan la cultura como peleas de gallos. La música famosa en Bali sigue siendo “Caviar”, es buena música, me gusta, por supuesto. Entonces, ¿por qué son famosos? La gente no entiende. Pero la raíz de "Caviar" es la composición, la raíz. El "caviar" trata de la lucha. La lucha por la libertad no se trata de competir, eso es porque tienen un poder, la música es poderosa, porque es la lucha, llevamos la música del Rey al público, al pueblo, para el pueblo, no es sólo para el rey, sino para el pueblo y en libertad… Es una gran lucha... y después de eso, el poder toma el control de nuevo. Escucharlo con cuidado. Es suficiente…

Hace mucho tiempo, la gente y el Rey es como una pelea de gallos y luego... Bien, tu eres buen músico, tu eres buen músico pero el rey dijo, "este es el mejor" gente, "oh si"... porque el Rey tiene el poder.
No entendieron lo que pasó. Sólo entienden lo que saben, como fue antes.

Pero mi musica no es para ántes, esta música es para la música, para la evolución de la música...
No podemos huir de la evolución. Todo cambia, por eso hay que saber cambiar.

Así que de nuevo, si dices amor, así, en la lucha, creyendo con la buena intención, el amor viene.
La música me ha dado mucho, mucho... Quiero encontrarme en ella y quiero decirle los músicos.
Encuentra tu lugar en ella

Es porque trabajamos duro, practicamos duro para encontrarnos allí, así que no te importe lo que diga la gente, pero si te encuentras en ella, es porque es la música que quieres, cree en que es buena. Sí, eso es lo que hago aquí, es para la música, entonces, ya sabes, como dijiste, la música da a la gente la cultura.

La música está en todas partes, pero tú no estás en todas partes. Entonces, la música es el conocimiento. Cómo ves el horizonte del océano... Entiendes más, ves más lejos... Pero no es bastante, no sabes por qué estás bajo el control de tu egoísmo porque no tienes suficiente conocimiento.

Si no miras bastante alto, no puedes ver lo que está pasando en lo lejano. Nunca termina... Y es el proceso, este es el proceso...

First one, I am composer and I am a musician in musician in this gamelan and i was born in traditional family, my father was a drummer, you know each musician he touched me in the first time to play gamelan and Kendhang.

I grew up become a musician and composer and I ended up in this Village, which is now you see. A picture where, for Hotel, restaurant for tourist, and then in the same thing the music, the musicians, you know the musician, the artist, how they can survive, of course, you know they do something for tourists, because they need the food, they need eat.

You know but in the same way, you know the quasar and the power, you know, tourist the world is tourism, they come to enjoy, it they come to are fun, they come to the place which is give them something happy, it's not not something "thinking about" but something, I want to have fun, I want to relax, I want to…

You know, that tourists, this is you know the connection in between touristic Industrial and of course, I can say this stupid thing for myself, because who care who care about the thinking about who care nature… is money?!

You know, when I was kid, this place it's best for me, the best, you know people they love their place, they love their culture, they love their land?

To the main question it is people they still love their land? they still love their culture? Our traditional way. Cultur is. Not Industry what is the direction where is the culture orientation

We lost it.

We lost you know the culture of hearing, because people think the imite is more important, because you know if if you see the promotes, the promotion always tell you imite, specifically today where you are like the globalization, you know when the nature, disturbed by the power, no the the power about money. Of course I need money, people need money because that's that's the realistic now.

It's not like Maybe Bali in let's say in July of 1990. So you know we can share in the village you know you didn't you don't have a full year it's good to the next family you can eat together but not today.

Because i don't know the answer when they are like a why the industry?

Just too many things have to thinking …

But the point is…what should I do? So I came back to myself. I just do what I learn. I want to do what I love, on the right way, as speak as an artist, as speak composer.

I compose a piece with my idea. It's not just about how my idea can be play on the instrument, on the media or instrument, the gamelan or… you know instruments, music. But also how to share to the people, because what I believe with my idea it is on the right way, you know, because my work or my piece, that I believe, the I believe to answer my question.

Because I wanted the Next Generation, learn how to listen, learning to listen

That's mean there are no understanding, because not understanding they are no appreciations.

To me you know when you think about love you know even you have you don't have to say it because if you feel it and you have a sensitivity feeling. You know it's love.

As my musician or you know converter is depend on contact because that's the process is still uh like a practice you know but love like I said is here when you know everything and you can feel it you know that's love but in the process because you learn so love is love is something, you know, you don't need to find anywhere but a lot you can find any where, love. You can finding. In the self of us.

You didn't struggle you need to struggle to tell people about the love you know…

They coming and I told them a lot of people you play my piece, and they play again play again play again and they understand what I mean even they can't say anything they've been abstracting love is abstract.

People fight because they forget the love, the unhappy when they fight.

It same like my music and we learn it we want to go deep about, we do Evolution to this. It's not just a evolution, you know, but people always make a competition, you know because…

I have an opinion just because the power you know tajan cockfighting all looking like that you know in our story all the kings like like that love that and they use people like "cock fighting" they used culturally like cock fighting.

The famous music in Bali is still "Caviar", that's good music, I like it, of course, so why are they famous. People won't understand.

But the root of caviar is composition, the root. Caviar is about struggle, the struggle with freedom, is not about competition, that's because they have a power, the music is powerful, because of the struggle, we took the music from the kingdom to the public, to the people for the people, is not just for the king, but for the people and freedom…

It's a big struggle… and then after that, the power control again.

Care how to listen it. It's enough

Long time ago, people at the king, it's like cockfighting, and then okay… you good musician you're good musician but the king said this good better, people oh yes, because can't get the power.

They didn't understand what went on, they just won't understand what they know like before but my music is not for before, this is music it's for music, for evolution of music.

We cannot run from the air pollution everything can be changed because of that we need to know how to change.

So again if you say a lot that's it so in the struggle about the good way you believe it love coming.

Music give me a lot give me a lot let me give me a lot you know I want to find myself there and I want to tell the musician just find yourself there.

It's definitely because we work hard we practice hard to find ourselves there so you don't care what people said but if we find what's up there because this music I want I believe is this good music yeah that to me what I do here it is for music so um you know to me.

Like you said music happened before the culture.

Music is everywhere everywhere but you are not everywhere.

Music is the knowledge.

You know like like you see the the original of the ocean you understand more gonna be you see more far but you feel enough you know because you are yeah like under control of your egoism , because you don't have enough knowledge.

Yes, like this you see very high you can't see what's going on in the far it's never ending, in this process in this process.

El horizonte,

El conocimiento

El límite… ¿Del amor?

(Agung Mario)

Durante el viaje por indonesia, pudimos ser testigos de la enorme diversidad de sus culturas, nos invitaron a conocer algunos de los primeros vestigios del Hinduismo

(Matajari)

En la selva, cercano a la aldea de Bengala, el lugar donde un pueblo sordo aprendió a comunicarse con los símbolos y donde se celebra un festival con músicos sordos.

(Plano Kutut Kantar)

También conocimos la profundidad de la cultura de Macassar…

Las historias tras las flautas gigantes del Templo de Batuan…

y por supuesto la excepcionalidad y el virtuosismo de éstos artistas.

(Balawan)

(planos volcanes, baja mar y recursos vuelos)

En estos lugares la evolución ha sido fruto de unas influencias muy poco extendidas en el mundo. La música se desarrollo con modos y temperados exclusivos de estas regiones tan aisladas del planeta.

Existen conexiones milenarias entre las culturas de Sulawesi y otras islas, con los Aborígenes Australianos. Su genética confirma la asociación de dos pueblos que fueron separados por la naturaleza.

Hace unos 10.000 años, tras la última glaciación del planeta, los niveles de los océanos y mares han aumentado y cambiado varias veces. Algunos de estos sucesos son conocidos en diferentes mitologías a lo largo del mundo.

Conocimiento probablemente en forma de cantos que llegaron a estos tiempos atravesando nuestras culturas y las personas que los estudiaron.

Brian Mooney

Bueno, mi nombre es Brian Mooney y soy profesor de filosofía y directora de la Escuela de Artes Creativas y Humanidades de la Universidad Charles Darwin. Me entusiasmó oír hablar del proyecto que nos compromete sobre la relación filosófica entre música, justicia, amor y cómo esto se reproduce encontrándose en nuestras tradiciones históricas.

A este respecto, creo que es muy interesante que el gran filósofo de la antigua Grecia, Platón, pensaba que el mundo estaba hecho por Dios en el "Demiurgo" bajo dos condiciones. Uno era el rigor matemático, pero el otro era la música, música y alegría. Y por supuesto, la idea de la música como parte del orden creado es un camino muy antiguo en muchas tradiciones, desde los aborígenes tradiciones de Australia, las tradiciones indígenas hasta muchas de las más antiguas y grandes tradiciones del mundo.

De nuevo en el mundo griego antiguo, Pitágoras tenía una teoría sobre la armonía de las Esferas que había una música construida en el cosmos, que si nos sintonizamos, sintonizado nuestras almas a la naturaleza de los ritmos del universo, que saldría de nosotros, la musicalidad que participaríamos de la música Divina.
Es interesante a este respecto también cuando estaba hablando de Platón, que los filósofos sufíes, los pensadores sufíes de la tradición islámica de "Tasawwuf" también se refieren a Platón y esto es casi sacrílego desde la perspectiva del Islam al que se referían, Platón como el Divino Platón. Y esto se debe en parte al maravilloso compromiso que tiene con la naturaleza del alma humana y su relación con la comunidad, con la música y con la verdad, la justicia, la bondad y la belleza.

Ahora, una de las cosas de la cultura musical es que celebra algo muy, muy profundo. No sé si es posible poner tu dedo exactamente sobre, qué es, lo que resuena, esas resonancias que vienen de la música, del canto. Pero, no obstante, afectan profundamente a las personas. Entonces, las experiencias de participar en una vida musical, crea grandes amistades, crear comprensión de otras tradiciones, otras formas de ver las cosas. También relaciona muy fuertemente la tradición musical con algo que tomo como muy, muy importante, que es la narración de historias.

Creo que uno de los problemas de la sociedad moderna es que lo hemos olvidado. Cómo ser narradores. Las culturas más ricas tienen una muy fuerte narrativa y participación en la narración, narración de historias sobre sus vidas, sobre sus historias, sobre sus abuelos, generaciones que pasaron antes y son estas canciones, música, narración, que une todos estos elementos de la historia cultural y nos crea como las personas que somos.

Principalmente vinculado con la relación entre tres preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de nosotros mismos? ¿Cuál es la naturaleza del amor y la amistad? ¿Y cuál es la naturaleza de la Justicia? Estas son las tres preguntas interrelacionadas que han animado mi formación filosófica, pero también mi historia musical.
Y cuando hablo de música, creo que también es importante, que a pesar de esta maravillosa capacidad de la música para crear amistades a través de divisiones, a través de culturas y tradiciones. También es que es un arma de doble filo, porque a veces también se puede usar la música para fines que en realidad se relacionan con la violencia y no con la paz.

Creo que con demasiada frecuencia olvidamos que la narración también puede ir en esa dirección. La narración puede ser edificante, puede crear las condiciones para que nuestras almas sean amplificadas y que podamos relacionarnos con otras personas y formas más ricas y profundas de significado. Pero también puede hacer lo contrario. Puede dar lugar a situaciones en las que en particular, con un mensaje político particular, puede conducir al asesinato.

La música tiene por un lado la capacidad de crear maravillosas sinergias y para conducir al abrazo de los demás y la comprensión, pero al mismo tiempo también se puede utilizar para otros fines. Por supuesto, la protesta es un aspecto muy, muy importante de la naturaleza de la tradición en la canción, pero recuerda que ahora usamos la palabra el término protesta en una especie de forma negativa, pero su significado original en el Latín, es defender algo. Es ir, es levantarse y ser contado.

Entonces, la protesta en canciones políticas y los comentarios sociales son dimensiones cruciales de esa tradición porque están tratando de encontrar o tratando de explicar, la naturaleza de las injusticias, sobre cómo pueden ser tratadas. Entonces, que la tradición musical esté viva, es tan importante como floreciente y es algo con lo que estoy profundamente comprometido también junto con mi Filosofía. Que como digo se ha relacionado en gran medida con cuestiones en torno a la naturaleza del yo, la naturaleza del amor y la amistad, y la naturaleza de la Justicia.

Creo que una de las cosas que la apreciación de la Música le da a cualquiera, es la capacidad de escuchar. Porque estás escuchando delante de la actividad cotidiana, en la vida de todos, estamos ocupados, estresados, atareados y hay un momento para detener el paso, volver de eso y contemplar la musicalidad y la letra, dentro del presente.

Esta dimensión estética del ser humano, creo que es crucial y también lo es, en el ajetreo del mundo moderno y recientemente perdido, la capacidad de alejarse de todas estas cosas, simplemente dedicarse al puro placer estético, de escuchar atentamente las letras o escuchar atentamente y sumergirse en la música. "¿Qué es esta vida tan llena de ocupaciones, que no tengo tiempo para pararme y mirar". Y por supuesto, creo que esto es parte del problema, pero las personas que se vuelven en sintonía con la música, cuando tienen cuidado al escuchar música, desarrollan respuestas y capacidades que les permitan vivir más saludablemente como seres humanos, porque ese tipo de puro placer estético es... Es primario, de una manera que tantos otros placeres no lo son. Tiene una forma de trascendencia en sí mismo, nos mueve interiormente, pero también nos conmueve más allá de nosotros mismos para pensar la belleza que yace fuera de la naturaleza del yo.
No tenemos el tiempo y la capacidad para apreciar todo, pero ciertamente debemos apreciar el tiempo, tratar de apreciar algo.

Sabes... por un lado, la filosofía es un intento de poner bajo alguna forma, el control racional. Hay filósofos que todavía sostienen que hay mucho misterio, lo que llamáis Magia en la naturaleza del mundo. Creo que es parte de la gran alegría de vivir, que existe, esta magia, o este misterio, el misterio del yo.

Aunque he pasado, ya sabes, 35 años estudiando la naturaleza del amor y la amistad. Entiendo un poco al respecto.
No creo que nunca pueda comprender completamente la naturaleza de las profundidades del misterio del amor.
En profundidad el misterio de la amistad. Estoy de acuerdo contigo en que hay cierto tipo de magia, asociado con la música.

Ha habido algunos filósofos, que han tratado de explicar de alguna manera esta naturaleza mágica de la música y su relación con nosotros mismos, su relación con la sociedad a través de la Justicia, que es una forma de Música, una Armonía. Ya sabes, por ejemplo, Emmanuel Swedenborg. Desarrolló "la teoría de la correspondencia". La cual es la forma en que hay influencias recíprocas entre varios tipos de dimensiones espirituales del mundo, se expresan en los bosques y el mar, las montañas y la música ... y tenemos reflejos en la naturaleza de nosotros mismos.

Y por supuesto, en la Edad Media esto era parte de la naturaleza del alquimista, trabajar para ver cuáles son las correspondencias entre los diversos elementos y cómo se relacionan entre sí de estas formas casi mágicas. Así que creo... creo que la música es una de las formas en las que nos abrimos a nosotros mismos hasta el misterio... y ya sabes...
Creo que el misterio es algo muy saludable que poseer.

“Well my name is Brian Mooney and I'm a professor of philosophy and I'm head of School of Creative Arts and Humanities at Charles Darwin University and I was quite excited to hear about the project that user engaged in on the philosophical relationship between music Justice love and and how this plays itself out in our historical traditions.

In this respect, I think it's very interesting that the the great ancient Greek philosopher Plato thought that the world, was made up by God or the demiurge under two conditions one was mathematical rigor but the other one was music, music and playfulness and of course the idea of music as being part of the created order is a very old Trope in many Traditions, from the Aboriginal traditions of Australia the indigenous Traditions across many of the most ancient and great traditions of the world, in the in the ancient Greek world again Pythagoras had a theory about the harmony of the Spheres that there was a music built into the cosmos that that if we attuned ourselves attuned our souls to the to the nature of the rhythms of the universe that that musicality would come out on us that we would participate in the Divine music and it's interesting in this respect as well when I was talking about Plato that the the Sufi philosophers Sufi thinkers from the Islamic tradition from “Tasawwuf”, also referred to Plato as and this is almost uh you know sacrilegious from the from the perspective of Islam they referred to Plato as the Divine Plato, and this is partly because of the uh the wondrous engagement that he has with the nature of the human soul and its relationship to community to music and to uh onto truth justice goodness and beauty.

Now one of the things about the the musical culture is that it, is celebrates something very very deep I don't know that it's ever possible to put your finger exactly on what it is that resonances these resonances that come from music from song but nonetheless they they do deeply affect people.

So the the the the experiences of engaging in a Musical musical life created great friendships create understanding of other Traditions other ways of looking things.

It also relates very strongly the musical tradition to something that I take to be very very important which is storytelling. I think that one of the problems with modern society is that we have forgotten how to be storytellers now most rich cultures have a very strong a kind of Storytelling and and engaging in storytelling, storytelling about their lives about their histories about their grandparents, generations that went before and it's this song music storytelling that ties all these elements of cultural history together and creates us as the kinds of persons we are.

Mostly related to the relationship between three questions what is the nature of the self what is the nature of love and friendship and what is the nature of Justice. These are the three interlinking questions that have animated my philosophical background but also my musical history. And when I talk about music I think it's also important that despite this wondrous capacity for music to create friendships across divides across cultures and traditions.

It's also that it is a two it's a double-edged sword because sometimes music can also be used for purposes which actually relate to violence and not the peace. I think we too often forget this storytelling can also go the uh the same direction storytelling can be edifying it can create the the conditions under which our souls are are Amplified and which we can engage with other people and richer and deeper ways of meaning but it can also do the opposite it can lead to situations where a song in particular with a particular political message can lead to murder.

Music has on the one hand the capacity to create wonderful synergies and to to lead to embracing of others and understanding but it can at the same time also be used for other purposes.

Of course protest is a very very important aspect of the nature of the song tradition but remember we now use the word the term protest in a kind of negative way but it's original meaning in the Latin is is to stand for something um it's to go it's it's to stand up and be counted so protest on political songs social commentary are crucial dimensions of that tradition because they're trying to find or trying to explicate the nature of injustices on how they may be dealt with so the that musical tradition is is alive uh is important as flourishing and it's something that I'm deeply committed to along with My Philosophy as well which as I say has been largely related to questions around the nature of the self, the nature of love and friendship, uh to the nature of Justice.

I think one of the things that the appreciation of Music lends to anyone, is the capacity to listen because you're listening to, standing back from the the Maelstrom of activity that goes on in everybody's lives where we're busy busy busy and there's a time, to stop step back from that and to contemplate the musicality and the lyrics, within the very present this um aesthetic dimension of of human beings is I think crucial and is also in the business of the modern world increasingly becoming lost the capacity to step away from all of these things to just engage in pure aesthetic pleasure of listening carefully to lyrics or listen carefully and becoming immersed in the music.

"What is this life so full of care we have no time to stand and stare" and of course, i think this is part of the problem but people who become attuned to music when they're careful and listening to music they develop responses and capacities that enable them to live more healthily as human beings because that kind of uh pure aesthetic pleasure is it's pristine in a way that so many Pleasures are not um it it has a form of self-transcendence it moves us both in turn and interiorly but also moves us Beyond ourselves to think the beauty that lies outside the nature of the self we don't have the time and the capacity to appreciate everything but certainly we should make the time to try and appreciate something

you know on the one hand philosophy is an attempt to bring under some form of rational control one of the philosophers who still holds that there's a great deal of mystery what you call Magic in the nature of the world uh I think it's part of the great joy of living that there is this magic or this this mystery The Mystery of the self even though I've spent you know 35 years studying the nature of love and friendship uh I understand a bit about it I don't think I can ever understand wholly the nature of the depths of the mystery of Love on the depths of the mystery of friendship.

I agree with you that there's a certain kind of magic associated with music, there have been some philosophers who have tried to explicate in some way these uh this magical nature of music and its relationship to the self it's relationship to society through Justice which is a form of Music a Harmony, you know for instance Emmanuel swedenborg developed a theory of Correspondence which is the way in which uh there are reciprocal influences between various kinds of spiritual dimensions of the world will be expressed in the forests and the sea in the mountains and music and will have Reflections in the nature of the self … and of course in the Middle Ages this was part of the nature of the alchemist's work to see what the correspondences are between the various elements and how they relate to each other in these quasi-magical ways.

So I think I do believe that music is one of the words in which we open ourselves up to mystery and and you know. I think mystery is a very healthy thing to have".

(**Francis Diatchenko** "Improvisation in Areyonga cave")

Incluso aquí, parece que el misterio siempre nos acompañará…

En una pequeña cueva, en mitad de los desiertos Australianos, dedicamos esta reflexión musical, que fue precedida del coro de Areyonga, una pequeña comunicad con una historia de inclusión excepcional.

Quisiera usar, en parte, las palabras de un compañero invitado al proyecto, que ya no nos acompaña.

Jose Cervera

"… Normalmente hemos compartido el planeta con otras especies de homínidos, parientes nuestras, que también eran inteligentes… desde que se extinguieron los Neandertales, estamos solos …

Pero existen otras formas de ser, un ser humano …

En Australia había más de 900 comunidades con cientos de idiomas diferentes… sus culturas eran completamente diferente al del resto del mundo … Sus historias provenientes de "la ensoñación" una dimensión que une todos los tiempos.

Todos estos relatos, se cantan y no es solamente la canción… es un mapa, un archivo, un calendario, la ley, el condicionamiento … incluso hechos históricos que se han conservado en las canciones, de hasta de 70.000 años …

Lo importante es La Tierra y sus habitantes, tienes que preservar La Tierra y quienes la habitan, porque cada uno tiene su función… Y cuál es la función del ser humano…?

Cantar … Porque cantando los caminos, cantando las montañas… nosotros mantenemos el mundo vivo…"

Así nos relataba Jose Cervera esta historia de humanidad y conocimiento.

Y es que aquí, aun encontramos un legado vivo trasmitido por generaciones, estando aisladas del resto de las culturas hasta hace muy poco. Además de ésta excepcionalidad y su diversidad, es sorprendente el carácter profundamente pacífico de sus costumbres.

Resulta imposible trasmitir la experiencia y el legado, que de manera tan íntima se vive dentro de estas comunidades.

Como las canciones son el formato universal en el convive la realidad.

¡Qué excepcional es conocer el legado que estamos descubriendo!

No podemos acertar de qué manera fueron otros sucesos a los largo del mundo y el tiempo, otros fenómenos importantes en la evolución del pensamiento conceptual y las tecnologías.

Aun nos queda por ver un pequeño paso.

Todo parece indicar que en la isla de Java, se encuentra un importante yacimiento arqueológico, donde apareció una concha, que muestra un zig Zag grabado, que se realizó intencionadamente.

Algunos estudios datan esta pieza en casi medio millón de años.

Y aunque la exactitud de la datación es discutida, no su valor como una de las primeras pequeña señales en el mapa del tiempo que seguimos cantando.

En un meandro del río Solo, a los pies de la pequeña aldea de Trinil, podemos ver los restos que aun perduran y un pequeño museo.

Cennet.

"El mito de Erkan"

Hacía mucho tiempo que esperábamos este momento. Volamos hacia Adana, desde donde realizamos un corto traslado hasta Cennet, el cielo y paraíso, la cueva que aparece en diferentes mitologías. La lucha contra el dragón vencido con la música, entre el cielo y el infierno.

Nuestra aventura hacia lo desconocido, acompañar a Erkan Ogur frente a las profundidades de esta cueva mitológica y escuchar allí la respiración del dragón que espera.

Erkan Oğur

Para mí, quiero decir, me estoy alejando cada vez más, de registrar ideas,
ya sabes.

Tenemos más razón, para interpretar en el momento, en vez de repetir, repetir...

Necesitamos los documentos y lo que sea...

Pero yo conozco música… de antaño, sin grabaciones, viene...

Así que... tomas el conocimiento,

Tomaste este poder, del humano.

Tú lo haces por ellos, ya sabes.

Todo el mundo tiene el interior de este poder.

Crear ideas y música… escribiendo libros o decir algo... Lo que sea...
De todos modos, sólo puedes ser como tú mismo. Nada más, ni nada menos.

No soy músico, sólo me interesa la música y trato de pensar a través de la música.

Ayuda, es una forma de vida. Así que me gusta la música, porque está lejos de encontrar esa solución para cualquier cosa.

Es un habito de vida. Como dormir, comer o algo...

Entonces no es una profesión… Así que voy por ese camino, en la música.

Bajo la puerta del cielo, tras la primera iglesia a la Virgen María, nos adentramos, trescientos escalones hasta el fondo.

Nos detenemos en el último rincón frente al sonido que nos llama.

(Nuestra iluminación, su bastón. Erkan se sienta ante la oscuridad y el sonido… Espera… Escuchamos…

Las primeras notas y los silencios brotan desde todas partes.

Frente a nosotros mismos nace el momento y el significado de lo que allí ocurre.

Suena un Taksin … "Gel Benim Derdime Bir Derman Eyle".

Tres veces se realizó la llamada.

Muestra sus heridas y poniéndose en pie, apoya el kopuz en el corazón del cielo y paraíso, las profundidades de la bestia.

Llegamos al canto bajo las espadas de la cueva.)

Ven a la vida … Ayuda a aliviar el sufrimiento …

No se si fue un sueño, realidad, o aun seguimos soñando...

(Sonido naturaleza, Fundido a negro)

El legado del código, la metáfora, la música y su conocimiento atravesando las vidas…

La ensoñación que compartimos …

(Musica y plano final anochecer con la niña con alas ... a créditos …)

(Escrito en pantalla, recursos, personas, viajes…)

Todo el material de éste proyecto es de dominio público.

Les agradecemos una difusión respetuosa.

La canción más antigua encontrada data de unos 50.000 años. Su comunidad prefiere guardar en la intimidad muchos detalles sobre sus historia.

Durante el viaje a las comunidades, el proyecto realiza grabaciones sonoras en tres dimensiones a canciones de sus culturas, el material más sensible se ha legado a las instituciones y universidades de sus regiones. Otras grabaciones las podrán encontrar en los lugares del proyecto.

Queremos enviar nuestro cariño a todas las personas involucradas en esta aventura. No hemos podido incluir ni todo el material, ni a todas las personas con las que se ha contactado, ni filmado.

Nos gustaría continuar con el proyecto.

Organizar un encuentro entre sus protagonistas y poder seguir compartiendo este concierto…

En búsqueda de la salud.

Gracias.

(Musica, Balawan, Ensayo con Made Subandi 03.)

FIN

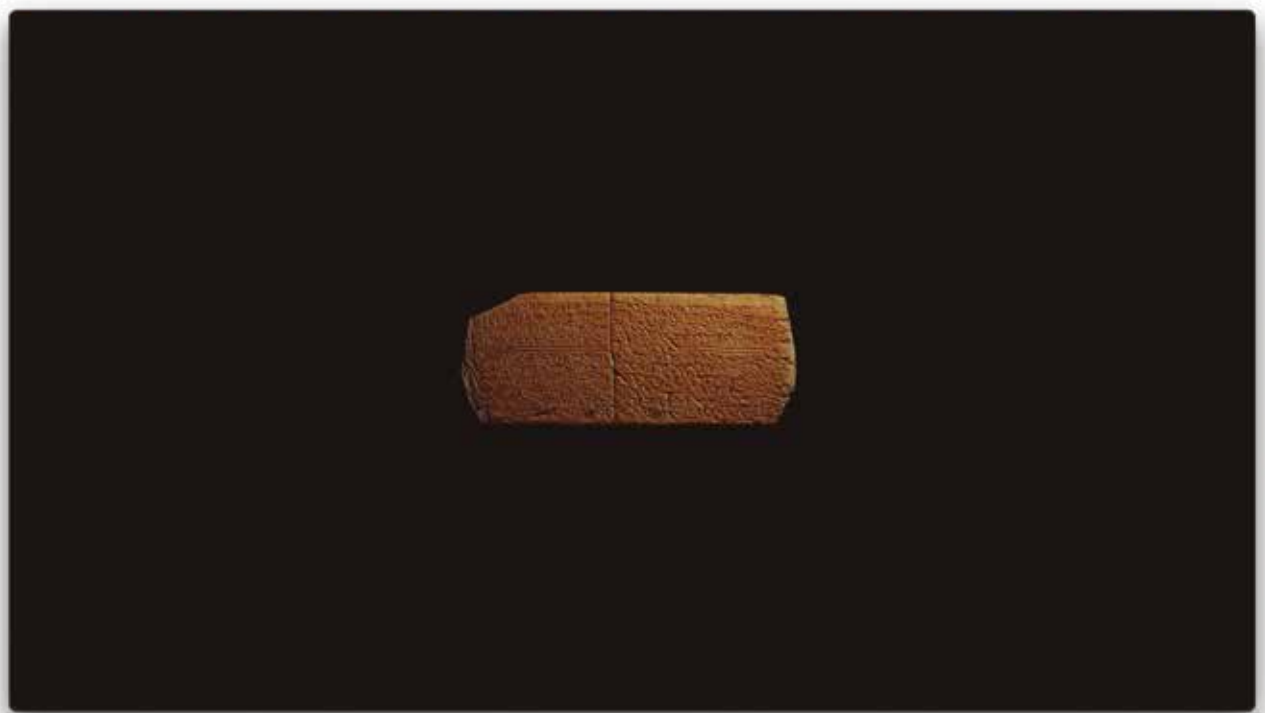
Erkan Oğur es un reconocido amante de la música "Ozam" y artista desde el más puro significado del amor, el misterio y el cuidado respeto por el legado y las formas. En una ocasión Jose Saluzzi me dijo, "… a Erkan, cuando lo escuchas tocar la guitarra ¡es precioso! … Cuando le escuchas tocando el kopuz… te maravilla … pero cuando lo escuchas cantar … "

Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu crean un dúo de impresionante armonización íntima, de la complejidad y entendimiento renace una belleza humana característica y valor principal de su legado.

El epitafio de Seikilos ha sido durante mucho tiempo uno de los documentos musicales conocidos más antiguo. Su texto sigue siendo una preciosa referencia ante el significado de “lo humano”.

La tabla sumeria de Gilgamesh es el primer documento que narra las aventuras del famoso personaje conocido como Hércules.

“Har Mose” es uno de los instrumentos musicales complejos más antiguos conservado. Su arquitectura es muy común en gran parte del mundo con diversidad de familias de instrumentos que comparten muchas de sus características básicas.



La tabla sumeria, el Himno Urrita a la diosa Nikkal, conocida por ser la primera canción con notación musical …

Shøyen MS 5105. Se trata de una pieza en una colección privada que parece reflejar un ejercicio de notación musical.

La escultura de Shulgi, reflejo del momento que vivían, representa a un personaje que parece haber realizado un esfuerzo social humano e intelectual en busca de la justicia y la humanidad.

La Nana de Shulgi… Esta tabla es, desde mi perspectiva, la primera canción de la historia. Si bien es cierto que carece de notación musical, parece indiscutible que una nana es el formato de una canción.

La carga poética de que la primera canción de la historia sea una nana siempre me ha parecido muy importante, incluso desde la propia identidad del ser humano y su sociedad.

Incluso ese gemido sin palabras debió de ser uno de los primeros intentos de comunicación de aquellas madres que aun sin lenguaje transmitían su afecto a su recién nacido.

Existen diversidad de nanas que vienen de tiempos inmemoriales en las diferentes culturas. En África son famosas algunas nanas de las que desconocemos su procedencia, pero también parecen señalar un acto tan primario como este. Es una característica fundamental en el comportamiento y la relación con la música.

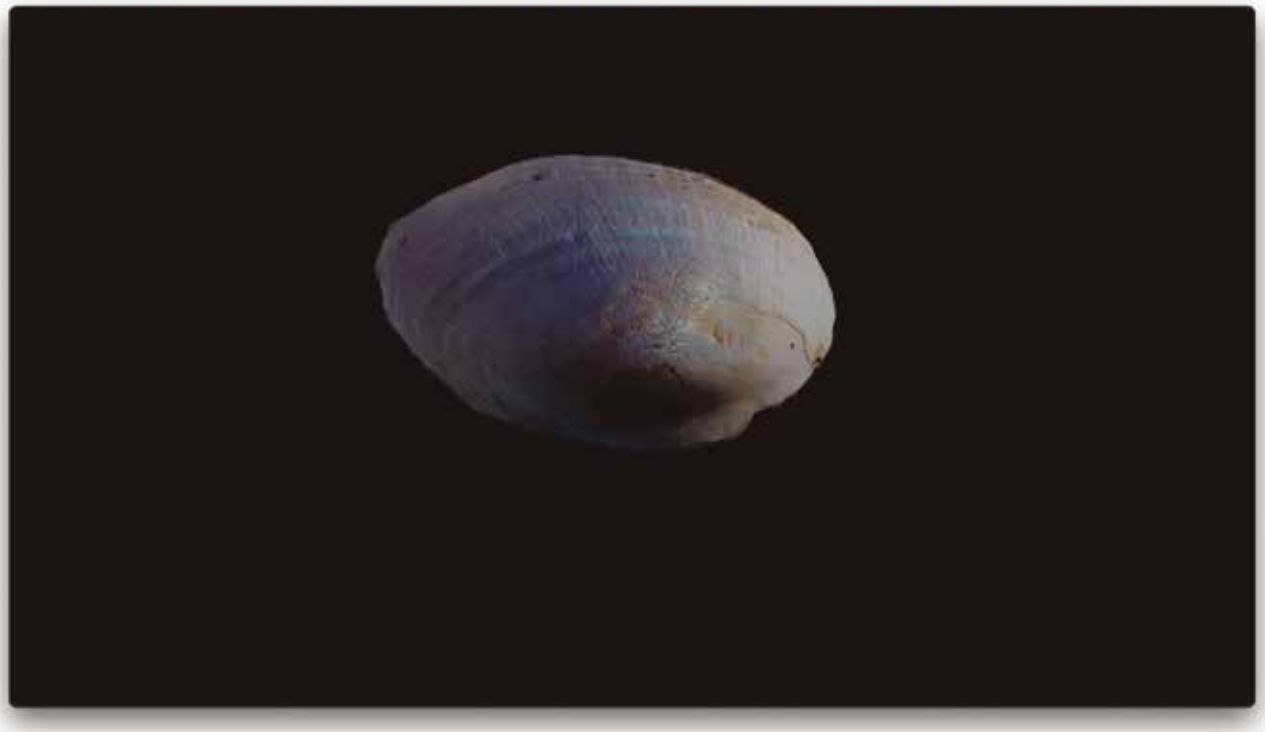
Las Liras de Ur son los instrumentos musicales complejos más antiguos conservados. Aparecieron en la tumba de un Rey, como posible parte del ritual de despedida. Sus dibujos parecen reflejar ya historias que muy posiblemente estaban vinculadas con la narrativa de las canciones que acompañaban a esos propios instrumentos.

Las bramaderas están vinculadas en muchas culturas con rituales de protección, probablemente porque sus sonidos en frecuencias bajas muy envolventes ,desorientaban a los seres que las escuchaban. Sin duda un sonido con un poder inductivo muy fuerte hacia los estados de trance.

Las flautas han sido usadas tradicionalmente en muchos rituales sociales desde tiempos muy antiguos. Parece que en la mayoría de los casos su uso estaba vinculado especialmente a los entierros.
Es común en muchas culturas dar un valor espiritual a las flautas e instrumentos de viento. Su asociación con el alma recae en el hecho de activar el instrumento con el aliento, el aire de la vida que nos alimenta.
Cabe también destacar el hecho de reconocer que otros seres, como los Neandertales, convivían con nosotros y también contaban con una cultura musical desarrollada. Lo que también da un significado especial a la fuerte relación social que quizás vivían también los Neandertales.

En la cueva de Blombos se localiza uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes del mundo. Parece que allí se encuentran los que llaman los primeros dibujos. Pero, en esa misma cueva, se hallan una diversidad de utensilios que parecen demostrar una capacidad de comunicación y expresión que se podría remontar fácilmente a cien mil años.

Estalactitas y estalagmitas usadas como instrumentos musicales. Aprovechando la resonancia natural de las formaciones, se percutían como si fueran campanas, a lo que llamamos litófonos. Por ejemplo, podemos encontrar claras muestras de este uso en la cueva de Nerja, España.



La concha de Trinil es quizás uno de estos elementos que nunca acaba de encajar ni convencer del todo en las investigaciones. Parece ser que el yacimiento en el que se encontró fue excavado cuando las técnicas de datación eran aún más inexactas e imperfectas que las de la actualidad, por lo que no es raro encontrar información muy distinta sobre este objeto y sus investigaciones.

La zona de Indonesia, en especial la isla de Java, Sulawesi y la isla de Flores, son famosas por encontrarse allí multitud de pruebas que demuestran la diversidad de los homínidos que las habitaban.

Si la historia empieza con los primeros escritos, la historia empieza con Muazzez İlmiye Çığ. Ella fue la responsable de la selección y traducción de escritos couniformes más antiguos encontrados, Ademas de su empatía con quienes escribieron las tablas, ha sido siempre una personas muy critica y famosa por sus reivindicaciones.

Jose Luis Cantalejo.

Gracias

En la cueva de Ardales, España.

En la profundidad de la cueva de Ardales, podemos encontrar diferentes espacios con una clara formación adecuada para el diálogo y la divulgación. En esos lugares encontramos la máxima concentración de símbolos. Varias piedras suelen estar situadas alrededor de estos símbolos. Frente a una de esas paredes una piedra es lo suficientemente alta, como para que, al bajar, una mano infantil se apoyara en la frescura de la arcilla que derrama la pared.

Brian Mooney

Gracias.

En la cueva de Areyonga pudimos disfrutar de momentos íntimos con Francis Diatchenko y su guitarra.

Jorge Pardo.

El disfrute, la empatía y elegancia que transmite Jorge Pardo en sus formas lo convierten en una versátil figura musical con una capacidad adaptativa prodigiosa.

Dewan Alit

Gracias

Durante el comienzo del proyecto tratamos de conocer a algunas de las personas más cercanas a Erkan Ogur, como la Familia Eroglur.

En el pueblo de Mengwin podemos encontrar el templo de Pura Tama Ayun donde también podemos disfrutar de una sala con figuras tradicionales de sus procesiones.

En una de estas salas nos reunimos para realizar la grabación de tres rezos a tres voces. El último de ellos se trata de un Rezo que no menciona dioses y que proyecta sus anhelos de bienestar a las personas.

Balawan y Made Subandi nos ofrecieron la posibilidad de disfrutar de muchos de sus diferentes proyectos.

Made Subandi es casi una leyenda viva de la cultura Balines, su estilo en la percusión es muy valorado y cuenta con su propia escuela.

Balawan es quizás uno de los guitarristas más rápidos del mundo, además su manera de aplicar la estética percutida del Gamelan, en la guitarra. Su escuela es una de las más famosas entre las jóvenes promesas musicales de Indonesia.

Kutut Kantar

En la escuela del pueblo de Bengala, se enseña un idioma propio que normalmente solo necesita una mano para ser realizado. De esta manera, todas las personas del pueblo se pueden comunicar, independientemente de su condición cognitiva. Por otra parte, al poder realizar los signos con una sola mano, se pueden permitir comunicarse manteniendo una mano ocupada en la actividad que están realizando, ya sea labrando, en el taller o tocando un instrumento.

El aislamiento causa a menudo problemas por falta de diversidad entre los diferentes cúmulos de habitantes. Aquí, Kutut Kantar nos ofreció una charla sobre las primeras historias de su pueblo y lo que conocen sobre el origen de su idioma de signos.

Frente a la cueva sagrada de Pantai, al este de Bali, encontramos este precioso lugar de contemplación y disfrute.

Matahary, un sol tallado en la piedra de la Selva cercano a la aldea de Bengala al norte en la isla de Bali

Taman Nusa es un centro cultural muy peculiar que se encuentra en la isla de Bali. Una colección auténtica y original proveniente de diferentes culturas e islas de Indonesia.

(Arriba Andre Paraya, abajo Badar Fransiskus Marmata Penjeleja)

En este lugar también podemos encontrar un reflejo de las costumbres. En este centro cultural acompañando la arquitectura se encuentran diferentes artesanos y artistas realizando diferentes actividades y, en muchas ocasiones, músicos tocando instrumentos y repertorio tradicional.

(Interpretación de la arquitectura monumental en el Centro Cultural Taman Nusa)

(Detalle arquitectónico de una casa en el Centro Cultural Taman Nusa)

Pasar Seni Sukawati, Pura Puseh Desa Batuan. Un coro de aproximadamente diez flautas gigantes que tocan en grupo para los diferentes rituales de su templo.

Wayan Naka me ofreció la oportunidad de compartir la excepcionalidad de las costumbres musicales de la que él forma parte.

Museo de Mengwin.

Esculturas de dragones dinámicos y escenas flotantes de diferentes momentos en la mitología hinduista son protagonistas de estas figuras que en sus procesiones bailan en los límites de la flexibilidad estructural.

Sulawesi , cueva de Leang Leang

Cercana a esta cueva aún se encuentran culturas que conservan sus vínculos con otras cuevas que aún no se han investigado, ni son conocidas por las instituciones.

(Abajo detalle de la mano soplada en la cueva de Ardales, España)

La concha de Trinil es quizás uno de estos elementos que nunca acaba de encajar ni convencer del todo en las investigaciones. Parece ser que el yacimiento en el que se encontró fue excavado cuando las técnicas de datación eran aún más inexactas e imperfectas que las de la actualidad, por lo que no es raro encontrar información muy distinta sobre este objeto y sus investigaciones.

La zona de Indonesia, en especial la isla de Java, Sulawesi y la isla de Flores, son famosas por encontrarse allí multitud de pruebas que demuestran la diversidad de los homínidos que las habitaban.

En la visita al lugar del yacimiento, donde también se encuentra un museo con muestras e interpretaciones de los diferentes homínidos encontrados, no vimos la más mínima señal que hiciera referencia a la concha que allí se halló y que en este momento está en el museo arqueológico de Ámsterdam.

Exactamente en aquel momento los habitantes de la zona estaban drenando el río para el mantenimiento del embarcadero que aún usan. De allí salían fósiles de muchas clases y tamaños.

La familia Karma compartió parte de su cultura y rituales. La ética y responsabilidad inclusiva con la que viven es una clara muestra de la lucha humana en los conflictos de poder y la búsqueda de protección ante los abusos y las injusticias.

Gamelan BALE GANJUR MKMA in Kusamba (MY KITE MY ADVENTURE)

En el pueblo de Kusama pudimos establecer relación con un grupo de jóvenes que realizaban actividades culturales de muy diferentes clases, como la construcción de cometas, esculturas tradicionales y tocar música en su formación Gamelán.

Mehmet Chapan es un compositor procedente de la cultura Za Za. Su carácter bondadoso y divertido, a la par que crítico, provoca reacciones de amor entre su público. Como vemos en la foto, una mujer se acerca para besar el instrumento musical del artista.

El pueblo de Ubud se convirtió en centro de intercambio cultural, en especial con los extranjeros, en lo que, paso a paso, la industria del turismo fue ocupando el espacio ante la demanda.

Decenas de galerías de arte, escuelas de danza y música salpican esta pequeña región. La familia de Angung Mario, de la familia Krishna, nos enseñan lo que aun es un arte con una temática y estética que responde a su traición familiar. Él nos cantó una delicada canción de amor compuesta a su pareja.

En Bali podemos encontrarnos con la contradicción que surge tras la demanda de actividades y estilos que no son originales de sus vidas, sino de los extranjeros que realizaron allí sus interpretaciones. Con el paso del tiempo se hace indistinguible la oferta cultural autóctona y la extranjera. Estas interpretaciones parece que se demandan cada vez con más fuerza.

Anochecer playa Darwin.

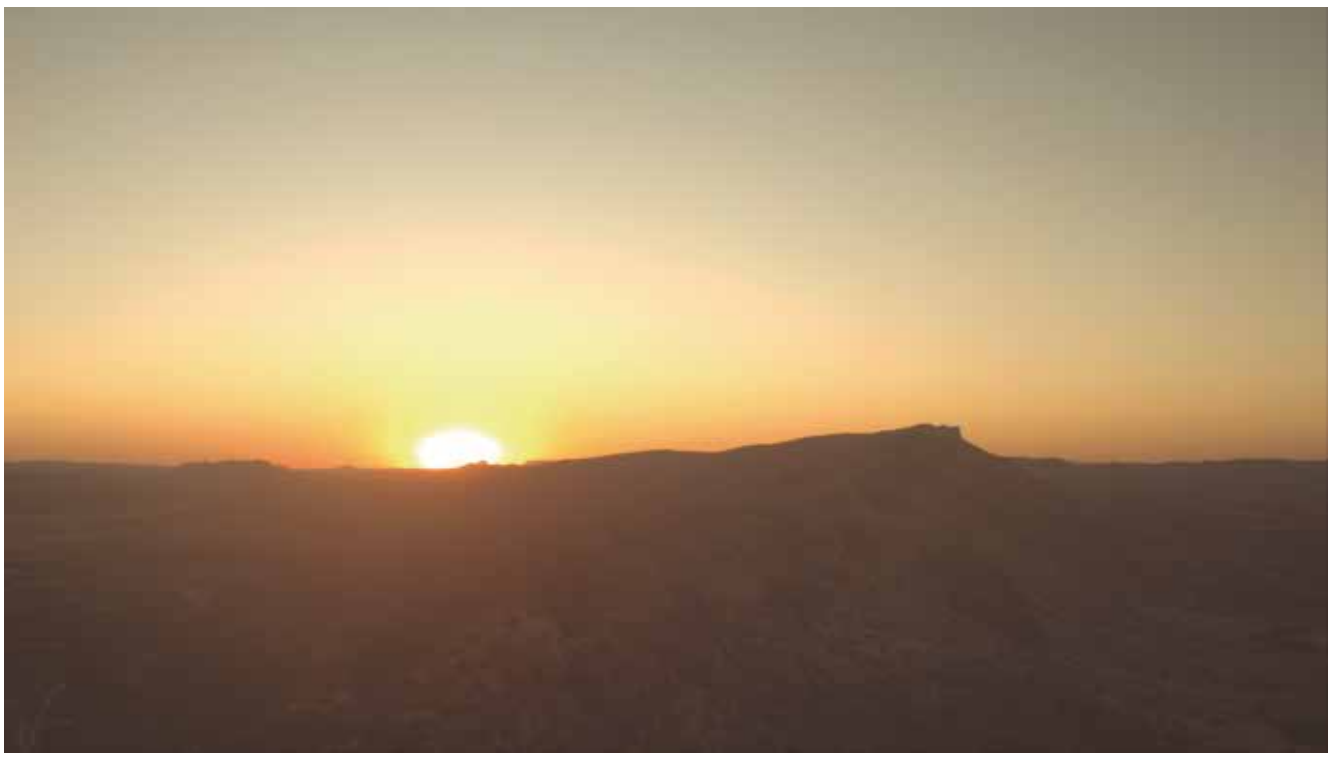
Podemos ver el horizonte. Por el norte de estas aguas, dicen las canciones que llegaron algunos habitantes porque las aguas ascendían.

Anochcer sobre el Volcan de Bratan Bali.

El desierto suele atraer la sorpresa en su minimalismo, en este caso podemos observar la luz roja del polvo del desierto en la noche. Como dicen muchas canciones tradicionales, nuestra sangre es roja porque somos polvo del desierto.

El valle del diablo es un lugar de la ruta Stuart que nos muestra un paisaje muy especial. Dramáticamente. En el momento que filmamos allí aparecía un tráiler de tres vagones repleto de tanques. Sin más comentarios.

La cordillera de MacDonnell divide el desértico centro de Australia en dos. Desde allí se pueden ver espectáculos, amaneceres y anocheceres hasta donde alcanza la vista.



A lo largo de la cordillera podemos encontrarnos con diferentes lugares de encuentro y algunas comunidades que aún residen allí. Aunque en muchos casos las comunidades cercanas a Alice Spring provienen de otros lugares.

A lo largo de la Ruta de Stuart podemos encontrarnos con rectas que se desvanecen en el horizonte, a veces acompañadas de las famosas rejas divisorias y los viejos puestos del telégrafo que allí se instalaron en su época.

Coro Areyonga y Libro

En esta pequeña comunidad al borde oeste de la cordillera encontramos la historia de una comunidad que fue contactada por un grupo religioso alemán que viajaba por la zona. Este grupo decidió compartir su bondadosa interpretación de La Biblia con la comunidad. Aprendieron el lenguaje de esta comunidad y escribieron una traducción de La Biblia para ellos. A día de hoy lo podemos ver en sus manos formando parte de sus cantos y oraciones.

Como si de una serpiente se tratase, podemos observar las montañas dividiendo el desierto. A lo largo de la cordillera existe un número reducido de comunidades que sorprende por su diversidad espiritual y religiosa, en muchos casos conocida por otras comunidades a lo largo de toda Australia.

Como ejemplo podemos mostrar lo que recibe el nombre “la huella de Jesucristo” que, según algunas de estas historias, por aquí pasó y dejó muestra de ello.

El Parque Nacional de Uluṟu-Kata Tjuṯa es probablemente el lugar más famoso de Australia. Estas inmensas rocas y la comunidad que las habita son sin duda uno de los lugares más mágicos que he experimentado. Su historia es profunda y nos cuenta relatos de conflictos, respeto y supervivencia.

Las historias de Kata Tjuta parecen ser guardadas tras el dolor que desanima a compartir su legado más sensible.

Sin duda es entendible que las caras y detalles más espectaculares de este lugar sean protegidas por el respeto a su presencia. Merecen el esfuerzo y el placer de dedicarles el ritmo de nuestros pasos, intentar interpretar y ser influido por la comprensión de esas formas, sus proporciones y el entendimiento de sus asociaciones.

Incluso el mero espectáculo estético, de lo que se comparte en forma que solamente una experiencia física, presente en el espacio tiempo puede ser requerida para demostrar el respeto.

En diferentes partes de Australia hemos encontrado el mismo símbolo, una espiga que representa precisamente lo que perfila su dibujo. Éste y otros símbolos de silueta natural son utilizados de la misma manera en la escritura cuneiforme.

Durante la estancia en Kakadu se realizaron diferentes grabaciones que permanecen en la intimidad. Una de ellas se realizó en el cauce seco del río que podemos ver en este fotograma.

Desierto de Graet Sandy

El río Alligator del Este divide el Parque Nacional con la reserva de la Tierra de Arnhem. Allí encontramos el límite natural ante una de las zonas más intactas del planeta.

Todo allí me recuerda algo que no parece estar en mi memoria y que de todos modos anhelo.

Ubirr es famoso por ser uno de los anocheceres más bellos. Es común que a esas horas la cima de este lugar esté lleno de gente disfrutando de su luz y paisaje. Pero, sin duda, el valor reside en cada rincón cantado y dibujado. Aquí también podemos disfrutar de una ruta abierta perteneciente a los límites del Parque Nacional de Kakadu. En este también podemos encontrar algunos de los dibujos más antiguos.

Unas manos sopladas en Ubirr, con una peculiaridad al tratarse de lo que parecen las manos superpuestas de muy diferente tamaño, por lo tanto muy posiblemente se trate de manos de dos generaciones contiguas.

En muchos escritos científicos aparece este Arco Iris como referencia. Es el Arco Iris más antiguo conocido.

Un cazador con sus herramientas en la mano, el lanzador, las lanzas y las bolsas vegetales. (Ubirr)

Se trata de una cueva con un amplio número de galerías. Su localización no es compartida y por desgracia, gran parte de su legado ya se ha perdido en el tiempo.

Existen multitud de lugares cuya localización no es compartida en abierto, donde aún residen y se acude a realizar diferentes rituales. Pero también conocemos lugares cuyos habitantes han perdido el conocimiento que les vincula a ellos. En algunos casos nadie conoce sus canciones e historias.

Nawurlandja o Nourlangie es una montaña sagrada en el Parque Nacional de Kakadu que es visitable de manera abierta con entrada al parque.

En esta montaña nos encontramos con una ruta que recopila los lugares que son abiertos a visitas, con una selección muy amplia de la cultura y los diferentes momentos que vivieron sus habitantes.

Cercana a la aldea de Gunbalanya se halla una montaña sagrada cuya visita es restringida y, aunque se pueden contratar visitas a este lugar, la divulgación del conocimiento que aquí reside es muy respetada. Se encuentra dentro de los límites de la Reserva de la Tierra de Arnhem donde no se permiten las visitas abiertas.

La sensación y la luz del lugar son únicos, allí sin duda podemos sentir un lugar donde el legado humano acaricia cada superficie. (Nourlangie)

La naturaleza de este lugar está casi intacta. En casi todos los casos lo único que parece no pertenecer a su poesía son nuestros artilugios y vestimentas más acrílicas …

Las lagunas infinitas de la Tierra de Arnhem.

Cerca de esta carretera existe un lugar guardado por el respeto, donde, en mi opinión, está uno de los trabajos pictóricos más espectaculares del mundo, un mural que muestra una colección de infinita profundidad en el tiempo y las formas. Un paisaje que nos induce dentro de la pieza donde observamos una pareja eligiendo a su hijo. No puedo mostraros la foto de ese mural, pero os animo a que lo encontréis en el libro "Jorney in Time" de George Chaloupka.

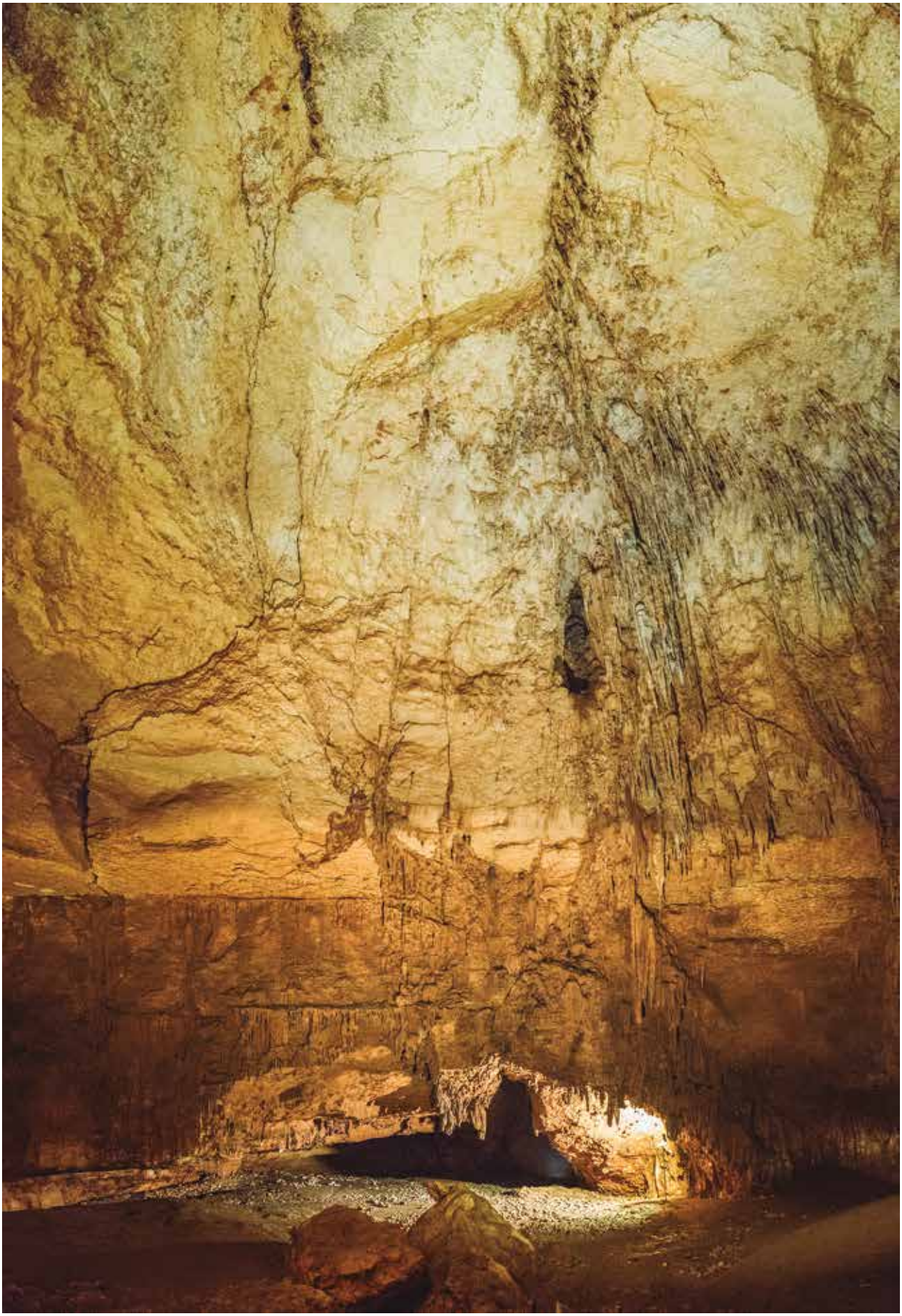
Si la responsabilidad de las personas, al igual que el resto de los seres, es cuidar de nuestra tierra, este es parte del resultado de estas costumbres basadas en la intención de proteger de los fuegos más destructivos. Quemando con el fuego tradicional el combustible, cuando su fuego es aún lo suficientemente inofensivo.

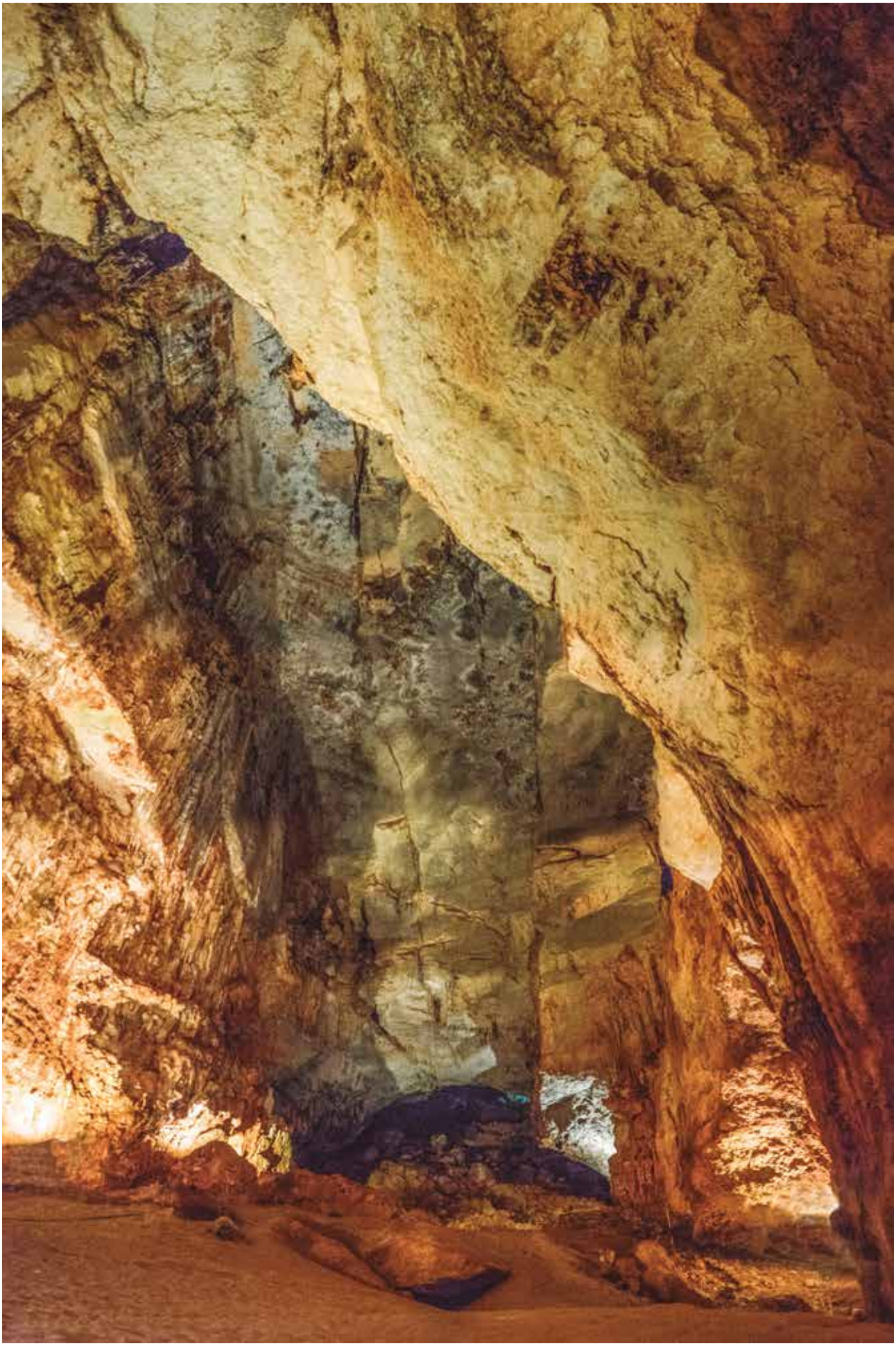
En Jabiru, centro neurálgico de Kakadu, una vez al año se celebra el festival de músicas de Mahbilil donde podemos disfrutar de la diversidad desde Reggae, pasando por Blues, Punk hasta las canciones más ancestrales de su cultura.

La visita de Erkan a Cennet fue extraordinaria. Gran parte de la música que escuchamos en el documental proviene de los momentos que aquí sucedieron.

Tras la llegada a la cueva, por debajo de la iglesia y ya cubiertos por el gigantesco arco de entrada de la cueva, podemos divisar aún varias fases que profundizan en las entrañas de la tierra.

Allí ocurrieron los primeros diálogos musicales con la situación que nos atrapaba.

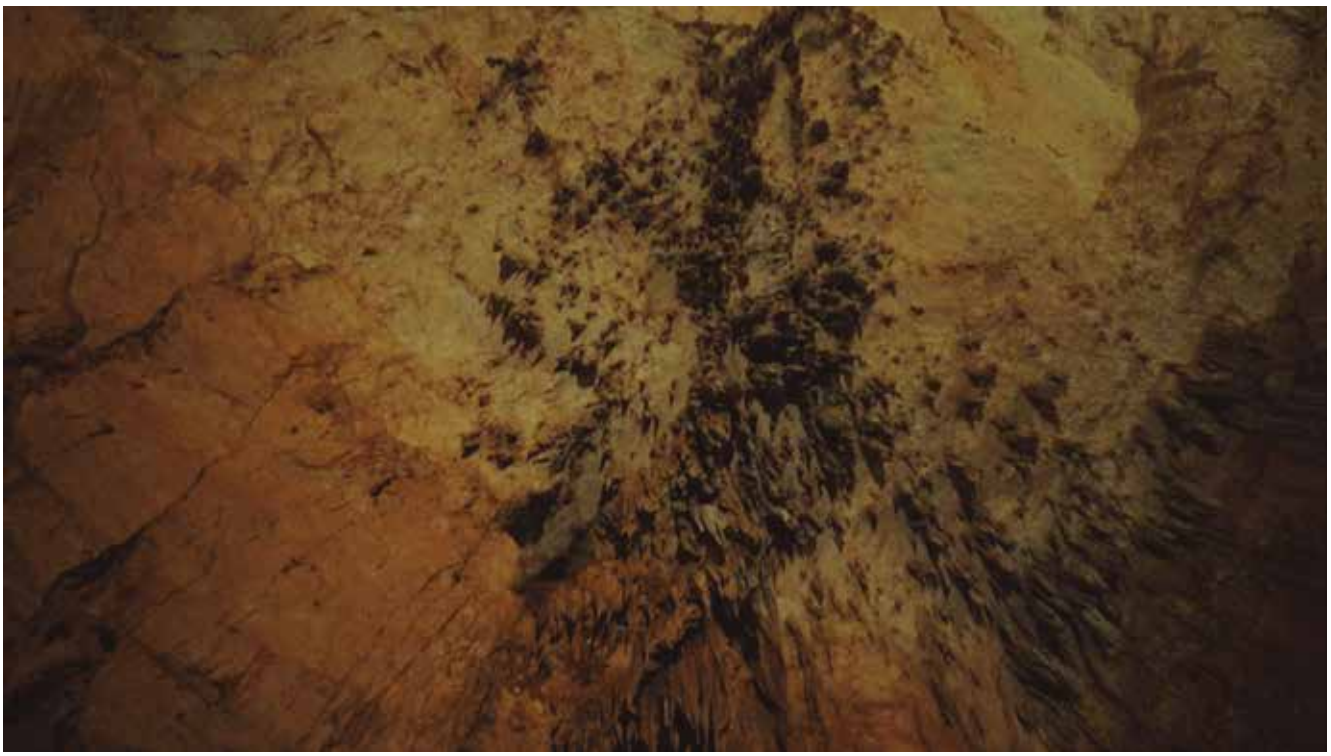




Tras aquello bajamos a las profundidades, donde sin mediar ninguna palabra sucedió lo que vemos en el final del documental. La interpretación de la pieza “Gel Benim Derdime Bir Derman Eyle” (Ve y ayuda a aliviar el sufrimiento de esta vida).

Tras el Taksim, Erkan se levanta y clava la punta de su kopuz en la más profunda pared de esta cueva donde sigue arremetiendo su música contra la roca. Se sienta y respira la melodía.

Entrega el kopuz de pie apoyado en la piedra. Apenas unos pasos más allá, ya estamos bajo la gran cúpula de la cueva, donde Erkan canta las últimas oraciones.



Bajo las espadas de la cúpula, nos despedimos, como si aquello fuese parte de una vida que ha sucedido en ese momento, tan apartado, como conectado todos los tiempos vividos y no vividos.

El último árbol, frente a la inmensidad del desierto.

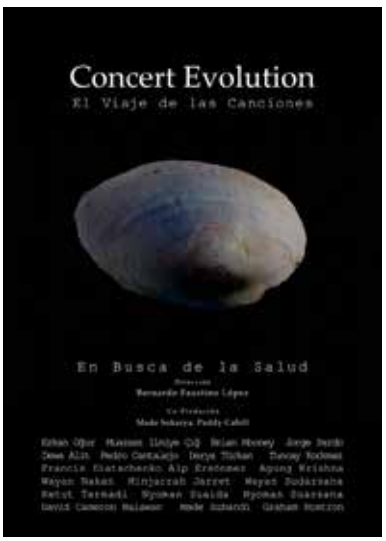
Tras la caza, la celebración de la abundancia y la seguridad del alimento… Los juegos de los niños, las alas para la imaginación. Durante el viaje la frase que mas nos repitieron los niños de todos los lugares fue “I love You”.

La vida no es sólo consciencia, quizás la música forma parte del sueño más consciente de la vida.

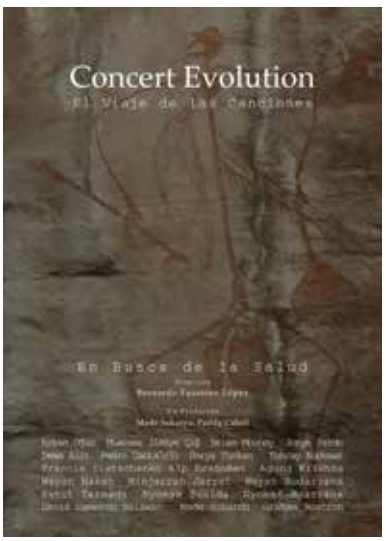
Concert Evolution
El Viaje de las Canciones
En Busca de la Salud

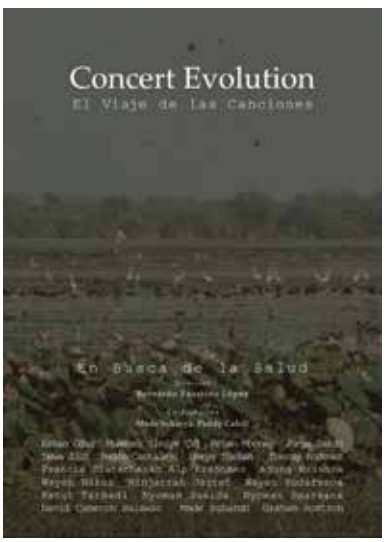
Concert Evolution
El Viaje de las Canciones
En Busca de la Salud

Concert Evolution
El Viaje de las Canciones
En Busca de la Salud

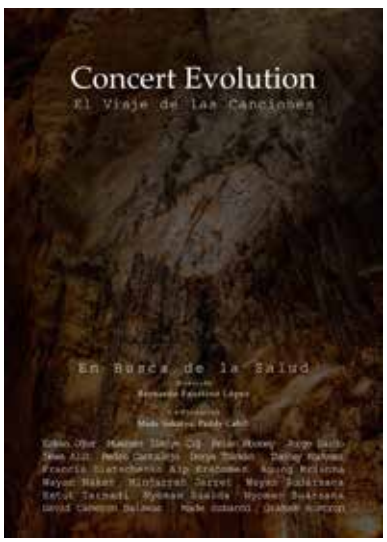

Concert Evolution
El Viaje de las Canciones
En Busca de la Salud

Concert Evolution
El Viaje de las Canciones
En Busca de la Salud


Concert Evolution
El Viaje de las Canciones
En Busca de la Salud


Concert Evolution
El Viaje de las Canciones
En Busca de la Salud

Concert Evolution
El Viaje de las Canciones
En Busca de la Salud


Concert Evolution
El Viaje de las Canciones
En Busca de la Salud

Director & Production

Bernardo Faustino López

Co-production

Made Sukarya
Paddy Cahill

Protagonistas

Erkan Oğur
Muazzez Ilmiye Çığ
Brian Mooney
Derya Türkan
Jorge Pardo
Pedro Cantalejo
José Cervera
Francis Diatschenko
Tuncay Korkmaz
Sinan Cem Eroğlu
Mehmet Çapan
Alp Ersönmez
Dewa Alit
Agung Mario
Balawan
Wayan Nakan
Dewa Kayonan
Minjarrah Jarret
Wayan Naka
Made Subandi
Wayan Sudarsana
Ketut Tarmadi
Nyoman Suaida
Nyoman Suarsana
Wayan York Eko
David Cameron
Graham Rostron
Kemal Eroğlu
Kutut Kantar

Gamelan Salukat

Dewa Gede Artayasa
Komang Trio Paradese
Komang Agus Cahyadi
Putu Astianawan
Kadek Krisna Arimbawa
Ketut Suryana Putra
A.A.Bagus Krishna P.S.
Wayan Ariadi
Wayan Sukadana
Kadet Lanurangga
Gusti Putu Alit Indrawan
Komang Resa Pradana
Wayan Sumerta
Wayan Wahya Dika
Kadet Patra Agustina

…

Taman Nusa - Bali

WayanDavid

Ketut Kertawidanr
Wayan Banyor

Desi Yanti
Komang Setiawan
Imp Sumadiasa
Kadek Eno
“GST Clarmini”
Desi Purnami
Sephari Dewin
Badar Fransiskus Marmata Penjeleja

…

Puwakani
Dewa YadniaçWarga Sari
Manusa Yadnya Wirama Manda Malon

Waya Budiartha

Putu Oka Sruti
Wayan Derni
Ketut Nariant

Voz, Montaje, Sonido, CGI

Bernardo Faustino López

Asistente de Dirección & Producción (2013-2017)

Damla Kopuz

Camera

Bernardo Faustino López
Damla Kopuz (Conciertos Erkan Ogur)
Carlos Iñiesta (Conciertos Erkan Ogur & Jorge Pardo)

Camera Asistant Taman Nusa, Bali - Wayan Suadi

Voluntary in Cennet, Turkey - Bayram Ali Uysal
...

92
Sanggar Kayonan

Iba Titiyang Made
Banjar Pande
Munggunggih
Toris Titiyang
Dot Ngerekam
Ibuk Mekidurg
Ngidang Benjang

…
Mengwi Pura Taman Procession
…

Trinil-Java-Indonesia

Sularto, Ery, Paiman
Suseno, Umar & Manto

Pettakere-Sulawesi-Indonesia

Security - Niuhantanad Arsad
Camera Asistente- An´Nuar
Car - A.Abri

...

Agradecimientos especiales a …

Erkan Oğur

Damla Kopuz

Carlos Iñiesta

Matthew Herbert

Vincent Moon

Renaud Garcia Fons

Ismail H.Demircioğlu

Özlem Soydan

Ozan Çelik

Irfan Güler

Lobna Allamii

Dian Putri

Ela Egeria

Brian Mooney

Jack Quigley

Sabrina Talarico

Nic Dolby

Jorinde Timmer

Luisa Bonet

Wagner Shitani

Samuel Koller

Natra Faray Mohamed

Gibraltar Museum

Trinil

Elena Delgado

Suso Ramallo

José Onis

Nuray Şeker Bekoğlu

Turgut Alp Bekoğlu

Zekiye İşbilir

Naki Erikli

Ertan Keser

Keko Ponte

Omar Ramos

Ilkin Deniz

Bona Alit

Saar Keunen

Luis Arzas

Bülent Özsöz

Dewa Komo Carma & su familia

Made Sukarya & su familia.

Lanang Adi Wiguna

“Mank Dante”

Klungkung

Mengwi

Bengkala

Gunbalanya people

Jabiru people

Areyonga

Antonio Carrasco

Manolo Aguilar

Familia Cahill

Familia Saluzzi

José Cervera

Nuestras Familias

&

Gracias a todas las personas involucradas.

concertevolution.org

archive.org/details/@concert_evolution

youtube.com/@concertevolution

instagram.com/concertevolution

tiktok.com/@concertevolution

facebook.com/concertevolution

Bibliography

History begins at Sumer. Kramer,Samuel Noah, 1897–1990Originally published under title: From the tablets of Sumer: Indian Hills, Colo.: Falcon's Wing Press, 1956.1. Sumerians. I. TitleDS72.K7 1981 935 .01 8151144
AACR2ISBN 0812212762 (pbk; alkaline paper)

Engraved ochres from the Middle Stone Age levels at Blombos Cave, South Africa Christopher S. Henshilwooda,b,*, Francesco d'Erricoc,a, Ian Wattsd
a Institute for Human Evolution, University of the Witwatersrand, Private Bag 3, Wits 2050, Johannesburg, South Africa b Institute for Archaeology, History, Culture and Religion, University of Bergen, Postbox 7805, 5020, Bergen, Norwayc CNRS-UMR 5199 PACEA, University of Bordeaux, Avenue des Faculte s, 33405 Talence, Franced 58, Eastdown House, Downs Estate, Amhurst Road, London, E8 2AT, UK

Notación musical - Notaciones 0.7
Roman Haubenstock Ramati: Concerto a tre, 1973

Homo erectus at Trinil on Java used shells for tool production and engraving Josephine C. A. Joordens1,2, Francesco d'Errico3,4, Frank P. Wesselingh5, Stephen Munro6,7, John de Vos5, Jakob Wallinga8,9, Christina Ankjærgaard8,9, Tony Reimann8,9, Jan R. Wijbrans2, Klaudia F. Kuiper2, Herman J. Mu cher1,10, He le`ne Coqueugniot3, Vincent Prie 11,12, Ineke Joosten13, Bertil van Os13, Anne S. Schulp2,5,14, Michel Panuel15,16, Victoria van der Haas1,Wim Lustenhouwer2, John J. G. Reijmer2 & Wil Roebroeks1

New Evidence for the Origins of Music from the Caves of the Swabian Jura
Nicholas J. Conard /Maria Malina
January 2008

"Journey in Time: The 50,000-Year Story of the Australian Aboriginal Rock Art of Arnhem Land"

George Chaloupka. ISBN-10 : 0730103102. ISBN-13 : 978-0730103103

Jose Cervera. RTVE Orbita Laika Temporada 1. Capítulo 5 11/1/2015

"El viaje de las canciones en busca de la salud"

Bernardo Faustino López

La comunicación como esencia de la vida, la música y el concierto en el que nos encontramos.

Un viaje y reflexión a través de diferentes culturas y experiencias de la música en el tiempo.

Desde la herencia de las tradiciones contemporáneas hasta las remotas historias que relatan las canciones tradicionales de los Aborígenes Australianos.

Erkan Oğur, Muazzez Ilmiye Çığ, Brian Mooney, Derya Türkan, Dino Saluzzi, Jorge Pardo, Francis Diatschenko, Renaud Garcia Fons, Tuncay Korkmaz, Ismail H.Demircioğlu, Sinan Cem Eroğlu, Mehmet Çapan, Alp Ersönmez, Dewa Alit, Agung Krishna, Balawan, Wayan Nakan, Dewa Kayonan, Minjarrah Jarret, Wayan Naka, Made Subandi, Wayan Sudarsana, Ketut Tarmadi, Nyoman Suaida, Nyoman Suarsana, Wayan York Eko, David Cameron, Graham Rostron, Kemal Eroğlu, Kutut Kantar.